

- FORMATION ARTS PLASTIQUES -
- DIALOGUE ENTRE TECHNIQUES TRADITIONNELLES ET NUMÉRIQUE -

HYBRIDATION DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES ET NUMÉRIQUES

27 mai 2021

Utilisation des techniques de projection non-numériques

Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- ▶ **Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations**
- ▶ **La narration visuelle**
- ▶ **La mise en regard et en espace**
- ▶ **La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché**

(Utilisation de l'appareil photographique ou de la caméra, notamment numériques, pour produire des images ; intervention sur les images déjà existantes pour en modifier le sens par le collage, le dessin, la peinture, le montage, par les possibilités des outils numériques).

Cycle 3

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- ▶ **L'espace en trois dimensions** : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) - les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur.

Cycle 4

La représentation ; images, réalité et fiction

- ▶ **Le dispositif de représentation** : [...] l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l'intervention sur le lieu, l'installation .
- ▶ **La narration visuelle** : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse.
- ▶ **La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique** : les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

Cycle 4

La matérialité de l'oeuvre ; l'objet et l'oeuvre

- ▶ **Les qualités physiques des matériaux** : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, leur nature et leurs caractéristiques.
- ▶ **Les représentations et statuts de l'objet en art** : la place de l'objet non artistique dans l'art ; l'oeuvre comme objet matériel, objet d'art, objet d'étude.
- ▶ **Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports)** : l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique ; le regard critique porté sur le coût énergétique des usages du numérique.

Créations plastiques hybridant des techniques, des matériaux ; incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques (mise au service de la dimension plastique, conséquences sur la conception et la production d'oeuvres, tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'oeuvre...).

Cycle 4

L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- ▶ **La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la présentation de l'oeuvre** : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des oeuvres ; l'architecture.
- ▶ **L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre** : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'oeuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'oeuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'oeuvre ou dans l'oeuvre achevée.
- ▶ **Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques** : les évolutions repérables sur la notion d'oeuvre et d'artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques. (Créations plastiques s'hybridant avec des technologies, notamment numériques, des processus scientifiques, incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques, jeu sur la tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'oeuvre, etc.)

- **La problématique majeure posée par l'utilisation de la projection est, dans les arts plastiques, celle de **l'espace** : celui de la présentation et de la représentation, l'espace réel et l'espace sensible.**
- **L'utilisation d'un dispositif de projection implique également la porosité des différents domaines qui lui sont culturellement associés : cinéma, photographie, scénographie, architecture, spectacle vivant.**

● **LUMIÈRE/OMBRE**

● **ESPACE PHYSIQUE/VIRTUEL**

PERCEPTION/SPECTATEUR ●

● **IMAGE/CADRE**

TEMPS/RÉCIT ●

● **ABSENCE/PRÉSENCE**

● **SUPPORT/CIMAISE/ÉCRAN**

● **INSTALLATION/ENVIRONNEMENT**

- **Projeter des lumières sur un volume, créer des ombres.**
- **Détourner des images, changer leur sens ; orienter ou désorienter le spectateur.**
- **Modifier la perception/fractionner une image grâce au travail sur l'espace de projection.**
 - **Raconter par la scénographie ; animer en temps réel.**
 - **Créer un ou des cadre[s] pour la projection.**
 - **Cacher et montrer ce qui est projeté.**
- **Projeter des images sur un écran fabriqué.**
 - **S'installer et investir l'espace de présentation.**

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

Rétroprojecteur

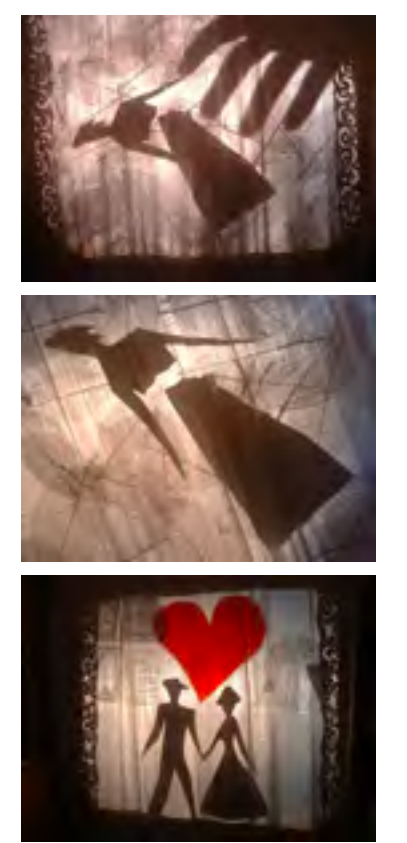

Celui qui a le plus de potentiel

- ▶ *Projeter des images en couleur, imprimées ou dessinées.*
- ▶ *Utiliser des objets pour en projeter leur forme (utilisation des qualités physiques des matériaux).*
- ▶ *Peut permettre de jouer sur le net et le flou.*
- ▶ *Faire des superpositions d'images (technique des calques ou technique du rayogramme en photographie).*
- ▶ *Permet de produire « en direct » (improvisation / animation).*
- ▶ *Projeter sur un mur ou sur un écran (drap).*
- ▶ *Peut servir de table lumineuse.*
- ▶ *Peut être détourné facilement en banc-titre (en mettant un dispositif de pince pour un appareil photo ou tablette à la place du miroir) et ainsi faire du sable animé ou des silhouettes animées ou du stop-motion.*

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

workshop avec le marionnettiste japonais Nori SAWA. > [ICI](#) et > [ICI](#)

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

Projecteur à diapo

MATERIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

- ▶ **Projeter des images en couleur, en noir et blanc, sur de très grands supports si tant est qu'il possède les bons objectifs mais nécessite de l'obscurité.**
- ▶ **Peut permettre de jouer sur le net et le flou.**
- ▶ **Faire des superpositions d'images (si plusieurs projecteurs... souvenez-vous des cours en amphi à l'université pour les plus anciens).**
- ▶ **Permet de créer un défilement automatique si l'appareil possède la fonction, ou manuel si possède une télécommande (c'est le « diaporama »).**
- ▶ **Il existe, surtout dans les salles de sciences, une multitude d'accessoires (diapo polarisante, à spectre, à filtres colorés, à trou pour faire des sténopés, etc...)**
- ▶ **Il existe des caches-diapo vides (avec ou sans verre) que l'on peut remplir avec des Rhodoïds dessinés ou imprimés.**
- ▶ **Il existe un fond documentaire de diapos pédagogiques dormant inouï, que ce soit en histoire de l'art, mais aussi en sciences pouvant être utilisé comme images à projeter, à gratter, à détourner, à assembler en sculpture à volonté.**

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

Projecteur super8

MATERIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

- ▶ *Il sera le plus difficile à réinvestir mais projeter simplement un film Super8 aux élèves est un événement en soi (le bruit de l'obturateur, la lumière vibrante, le rythme des images, ...).*
- ▶ *Les plus intéressantes dans le détournement sont peut-être les visionneuses Super8. Les molettes peuvent faire travailler le rythme de projection et l'écran translucide peut être filmé à l'aide d'un caméscope ou autre peut être plastiquement riche.*

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

- ▶ *Les écrans, à pied ou à suspendre, ainsi que les supports de projecteur peuvent être utilisés tels quels ou être détournés en fond vert pour les 1ers (chromakey).*
- ▶ *Si on en a beaucoup, ils peuvent modeler un espace de présentation en créant des jeux de « parois », de cimaises.*

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

MATÉRIEL DE PROJECTION NON-NUMÉRIQUE

Que l'on peut trouver dans les réserves antiques de nos établissements... si on a un peu de chance.

- ▶ *Filtres multigrades, ampoules inactiniques, gélatines, vieux négatifs peuvent être utilisés pour modifier des éclairages plus classiques.*
- ▶ *Les agrandisseurs peuvent être détournés pour faire des bancs-titres pour le dessin-animé, mais mieux encore, les bancs de repro sont des bancs-titres.*

ET VOUS, QUELLES SONT VOS IDÉES DE RÉEMPLOI DE CE MATÉRIEL ?

ET VOUS, QUELLES SONT VOS IDÉES DE RÉEMPLOI DE CE MATÉRIEL ?

EXPÉRIMENTATIONS PRATIQUES POSSIBLES

**AVEC UNE TABLE
LUMINEUSE**

**Et un dispositif de
capture vidéo ou photo**

1

Sable animé

2

Silhouettes animées

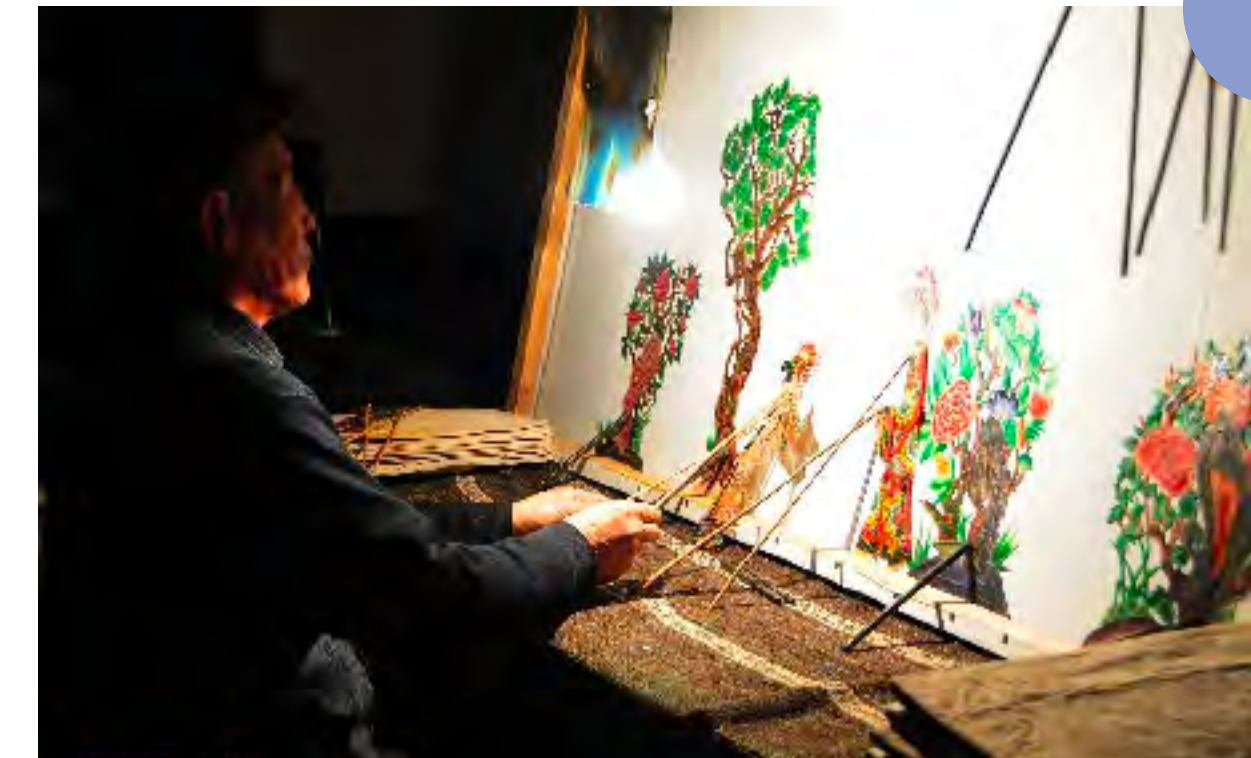

3

Liquides et encres animés

**AVEC UN PROJECTEUR
DIAPO**

Et un dispositif de
capture vidéo

Théâtre d'ombre avec des silhouettes ou des objets.

Théâtre d'ombre avec des lampes.

**AVEC UN PROJECTEUR
DIAPO**

**Et un dispositif de
capture vidéo ou photo**

Dan Graham, Project for Slide Projector, 1966-2005 © Dan Graham, courtesy Marian Goodman Gallery. Collection : Astrid Ullens de Schooten / Fondation A Stichting, Bruxelles

1

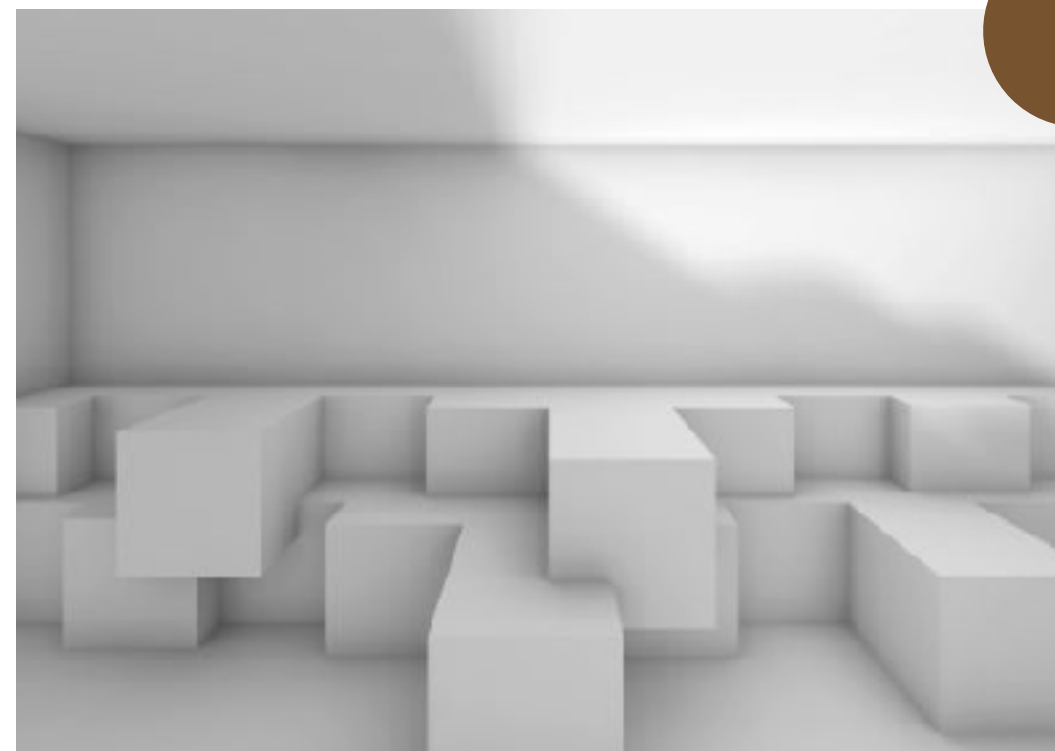
Une image fixe projetée en bougeant le drap/écran.

2

Une image fixe projetée sur des corps/écrans.

3

Une image fixe ou des images animées en projetant sur des écrans qui se déploient dans l'espace de présentation.

4

Une image fixe ou des images animées en projetant sur une installation d'objets blancs.

RÉCAPITULATIF DES PISTES D'EXPÉRIMENTATION

AVEC UNE TABLE LUMINEUSE

Et un dispositif de capture vidéo ou photo

- 1 Sable animé
- 2 Silhouettes animées
- 3 Liquides et encres animés

AVEC UN PROJECTEUR DIAPO

Et un dispositif de capture vidéo

- 1 Théâtre d'ombre avec des silhouettes ou des objets.
- 2 Théâtre d'ombre avec des lampes.

AVEC UN PROJECTEUR DIAPO

Et un dispositif de capture vidéo ou photo

- 1 Une image fixe projetée en bougeant le drap/écran.
- 2 Une image fixe projetée sur des corps/écrans.
- 3 Une image fixe ou des images animées en projetant sur des écrans qui se déploient dans l'espace de présentation.
- 4 Une image fixe ou des images animées en projetant sur une installation d'objets blancs.

Références communes qui interrogent la projection, l'écran, le temps, l'espace de présentation

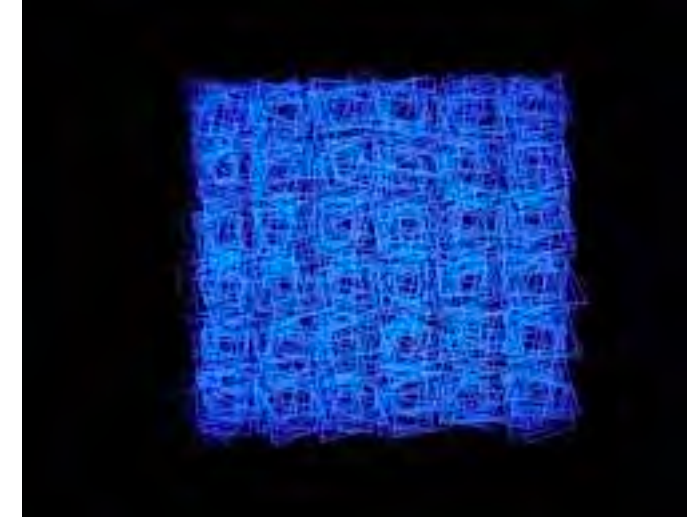
Christian BOLTANSKI

Nam June PAIK

Vera MOLNAR

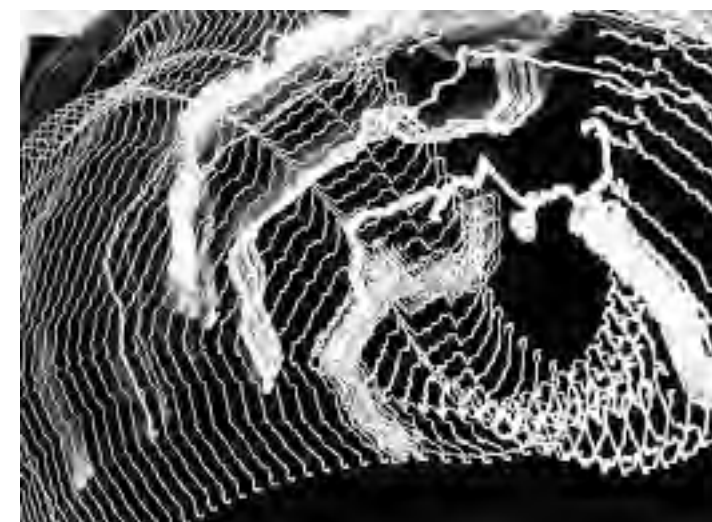
Bill VIOLA

Pierrick SORIN

Man RAY

Tony OURSLER

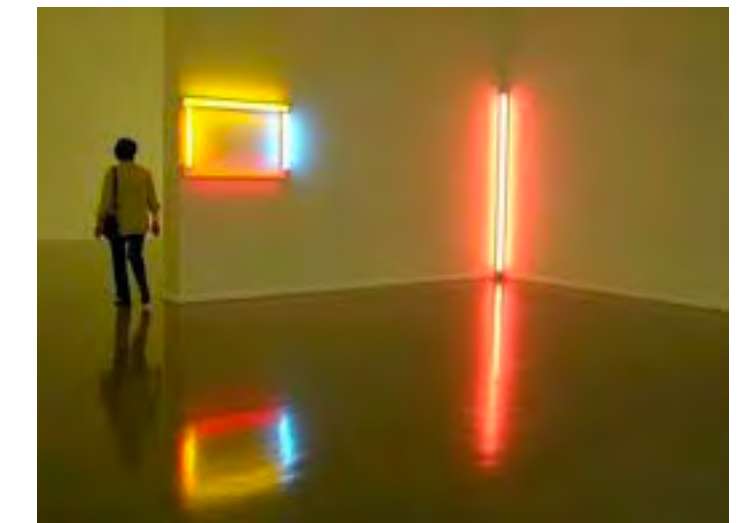
Ulay et Marina Abramović

James TURREL

Dan FLAVIN

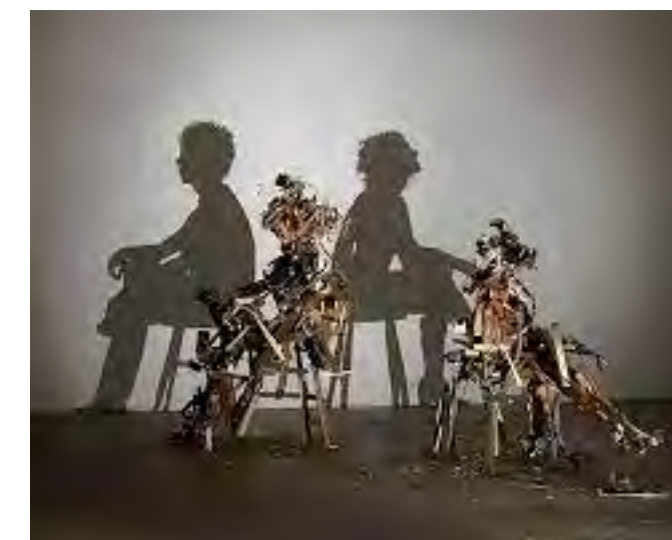
Alain FLEISCHER

Miguel CHEVALIER

Tim NOBLE et Sue WEBSTER

Etc.

D'autres références inspirantes... tous azimuts !

Ralph KISTLER

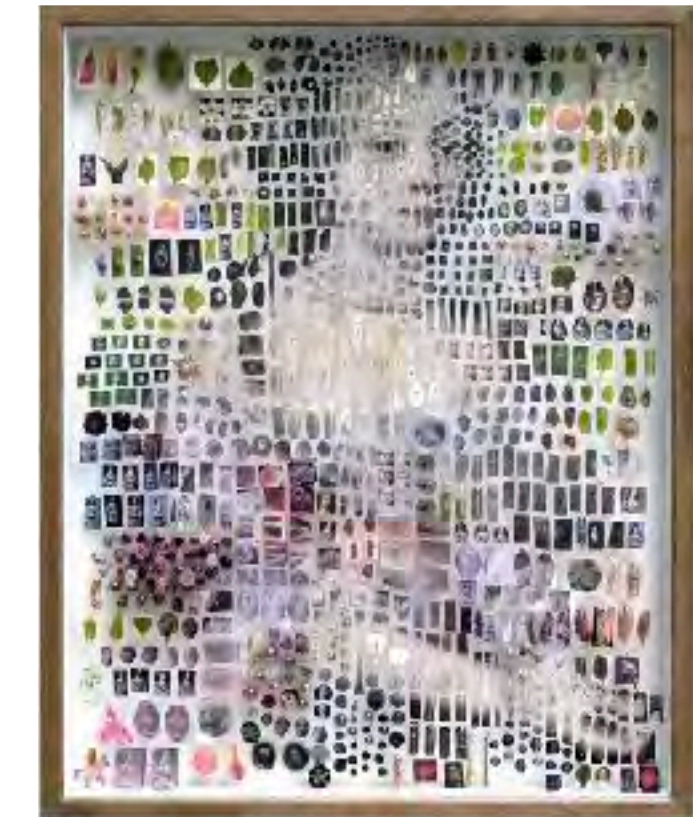
Nobuhiro NAKANISHI

Anastassia ELIAS

Michael MAPES,

Pef et Stereoptik

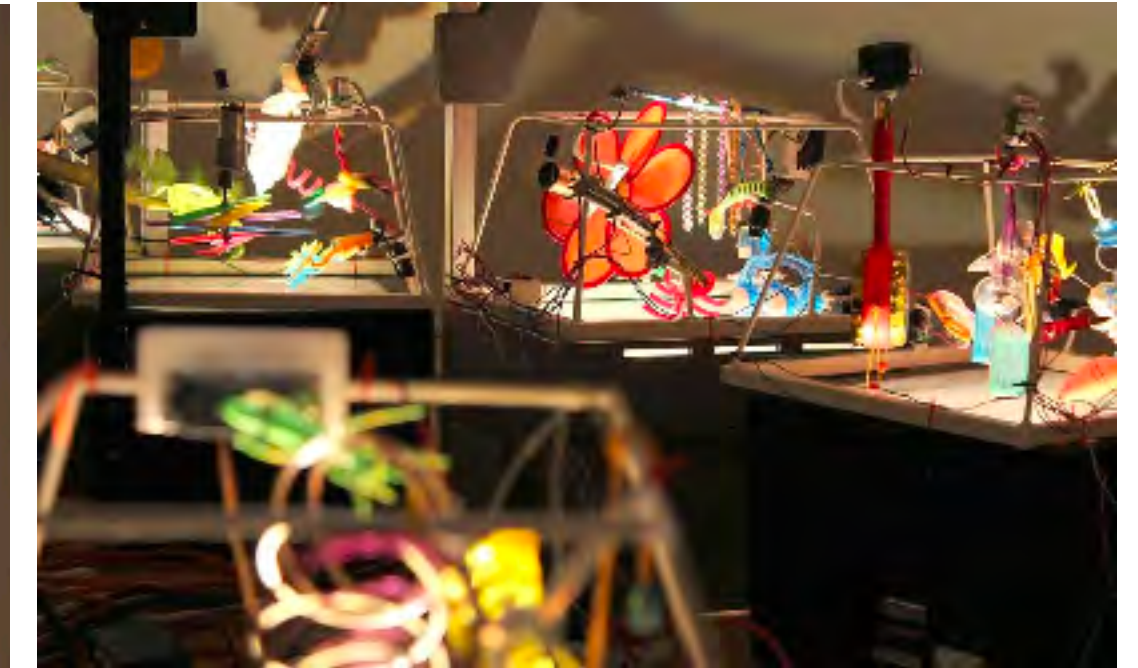

Edoardo TRESOLDI,

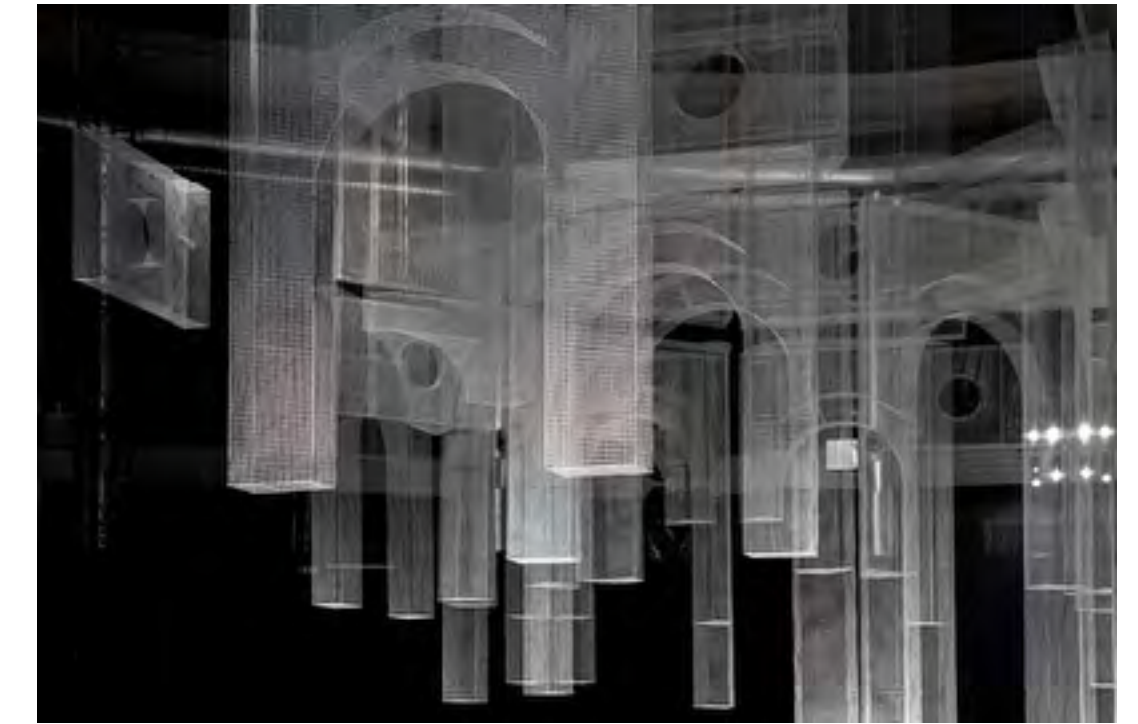
Pia MÄNNIKÖ

Ralph KISTLER,
Chinos Cuentos / Contes chinois
18 Rétroprojecteurs, microcontrôleurs, moteurs,
techniques mixtes, dimensions variables, 2009.
(photos de l'exposition
"Shadow Dance" , KAdE Kunsthal, Amersfoort,
Pays-Bas, 2011.

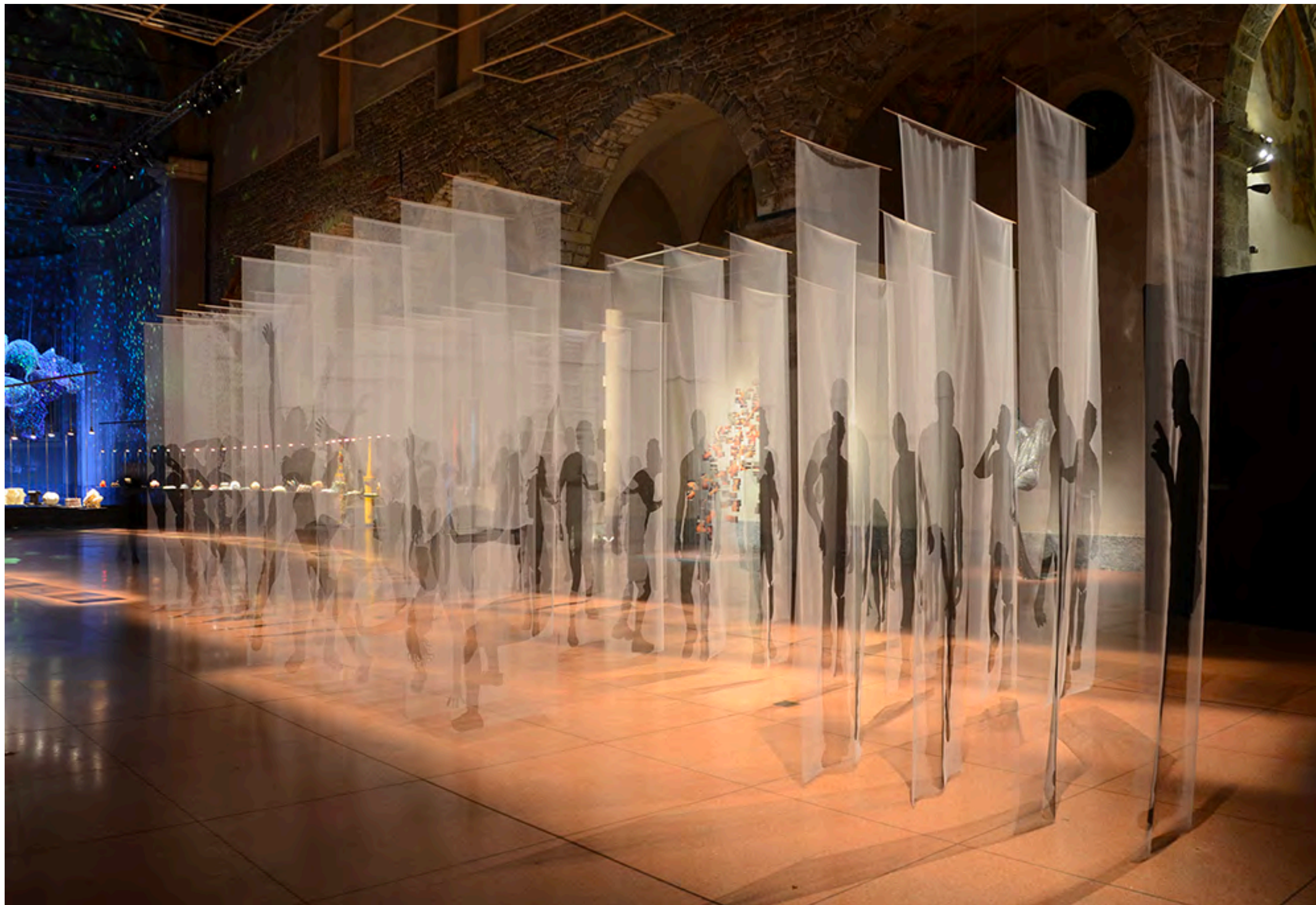
<https://www.subtours.com/cms/node/75>

**Edoardo TRESOLDI,
*Défilé Marcelo Burlon, 2020***

Installation pour la semaine de la mode milanaise 2020 composée d'une structure néoclassique déconstruite en treillis métalliques suspendus, occupait le majestueux palazzo delle scintille - un bâtiment historique dans le quartier contemporain de la vie citadine de la ville italienne.

<https://www.edoardotresoldi.com/>

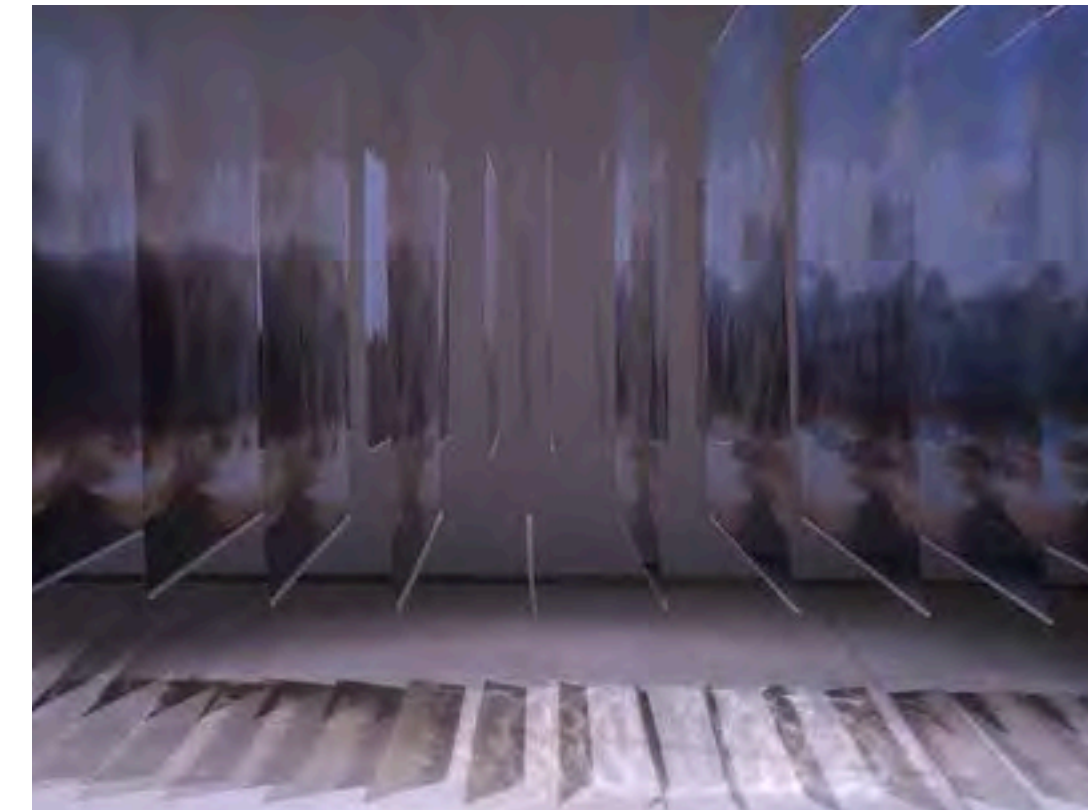
Pia MÄNNIKKÖ

Déjà Vu VI, 2018

18 Rétroprojecteurs, microcontrôleurs, moteurs, techniques mixtes, dimensions variables, 2009.
(photos de l'exposition
"Shadow Dance", KAdE Kunsthal, Amersfoort,
Pays-Bas, 2011.

Silhouettes d'encre peintes à la main et grandeur nature sur des tissus de tulle. Exposition **HUMANS** dans l'ancienne église de San Francesco, Côme, Italie. HUMANS était la 28e édition des **expositions Miniartextil** .

<https://piamannikko.com/works/deja-vu-2018/>

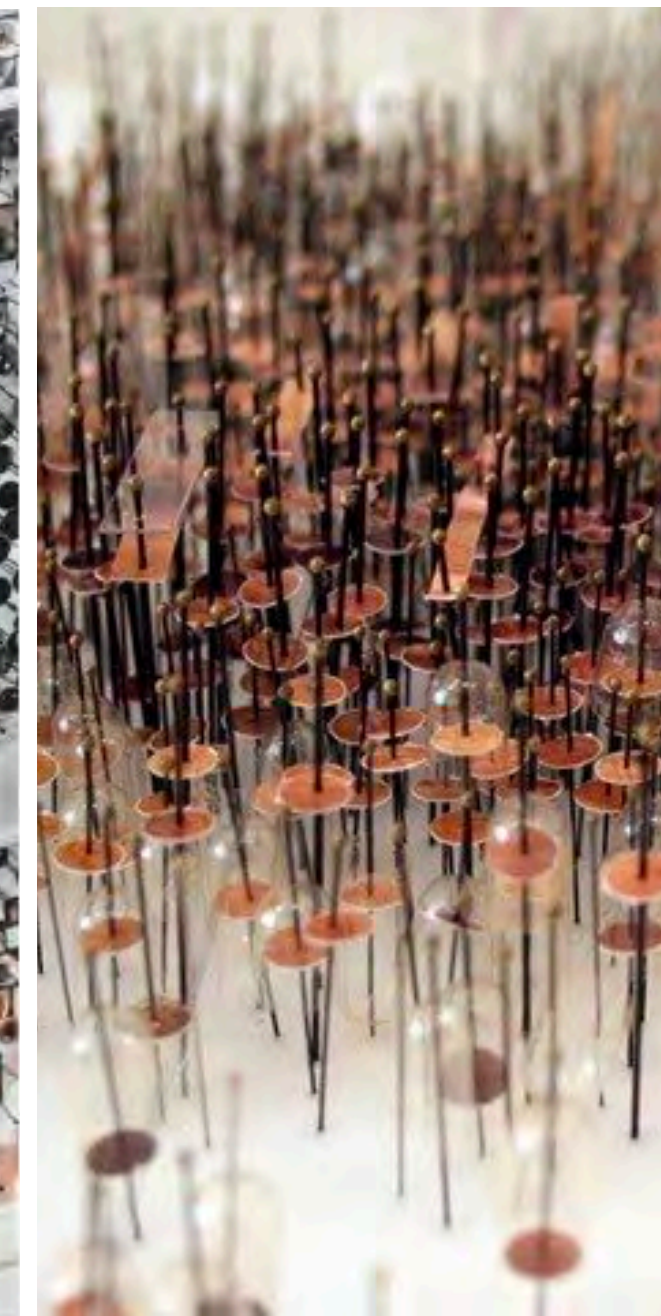
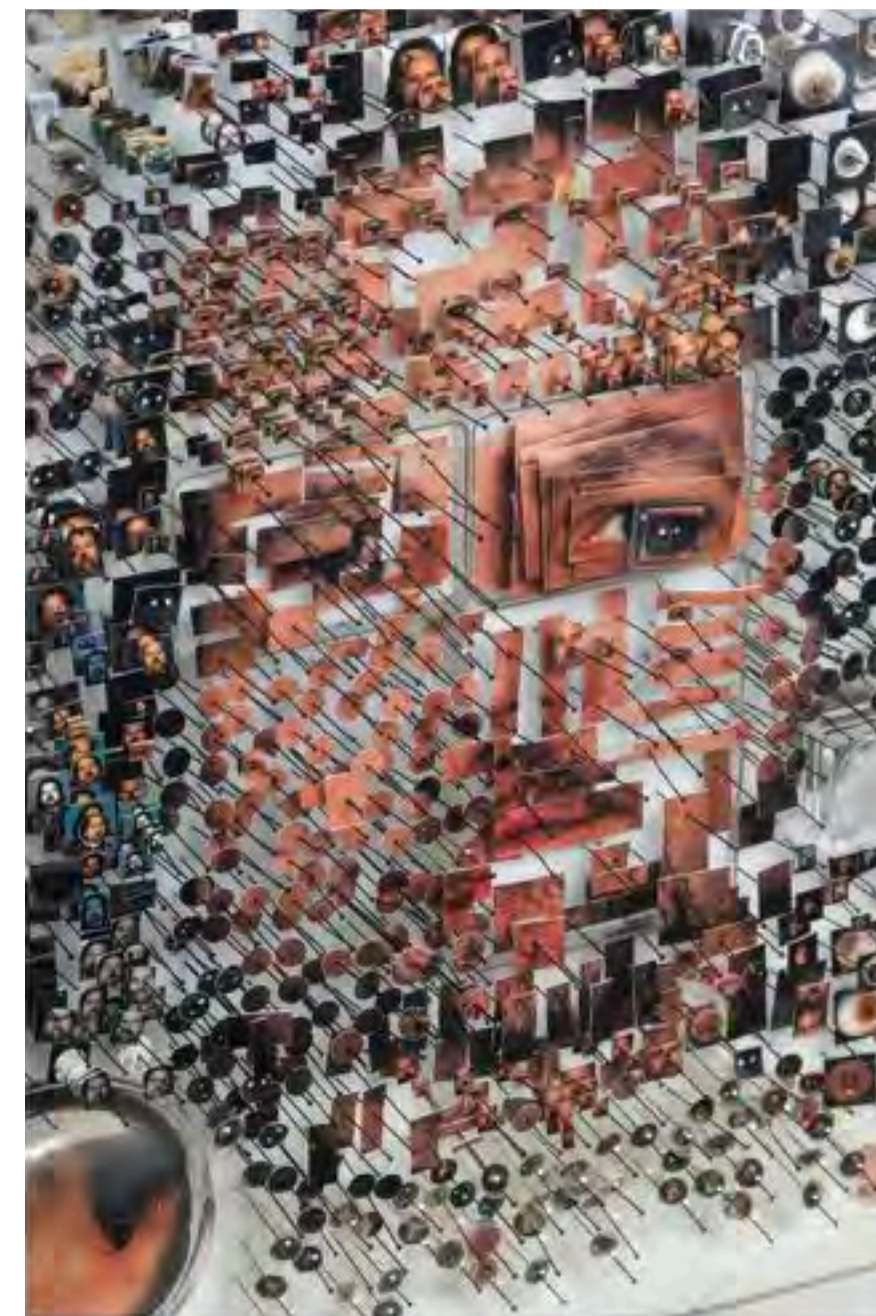
Nobuhiro NAKANISHI,
Layer Drawing - Cloud/Fog
2005.

Impression jet d'encre sur film, 100×100cm (100
feuilles), 2005 (photo : Tadasu Yamamoto).

“The Exhibition of Artists in Residence Program
2005 / Autumn, transformation / metamorphosis”
Aomori Contemporary Art Centre
(2005.10.29-11.20)

<http://nobuhirokanishi.com/gallery/layer-drawings/>

[http://www.kashyahildebrand.org/new_site/exhibitions/
nakanishi_2014/exhibition_nakanishi_london023.html](http://www.kashyahildebrand.org/new_site/exhibitions/nakanishi_2014/exhibition_nakanishi_london023.html)

Détail d'une autre production.

Michael MAPES,

Spécimen botanique néerlandais

Impressions d'archives, épinglettes d'insectes,
capsules, contenants en acrylique, sacs en
plastique, boîte grossissante, plantes médicinales,
colle pour reliure de livres, 50,8 x 40,6 x 10,2 cm.

<http://www.room62.com/human-specimens/y5qh6ubchdfo15e43w3yci7569xn4r>

Anastassia ELIAS

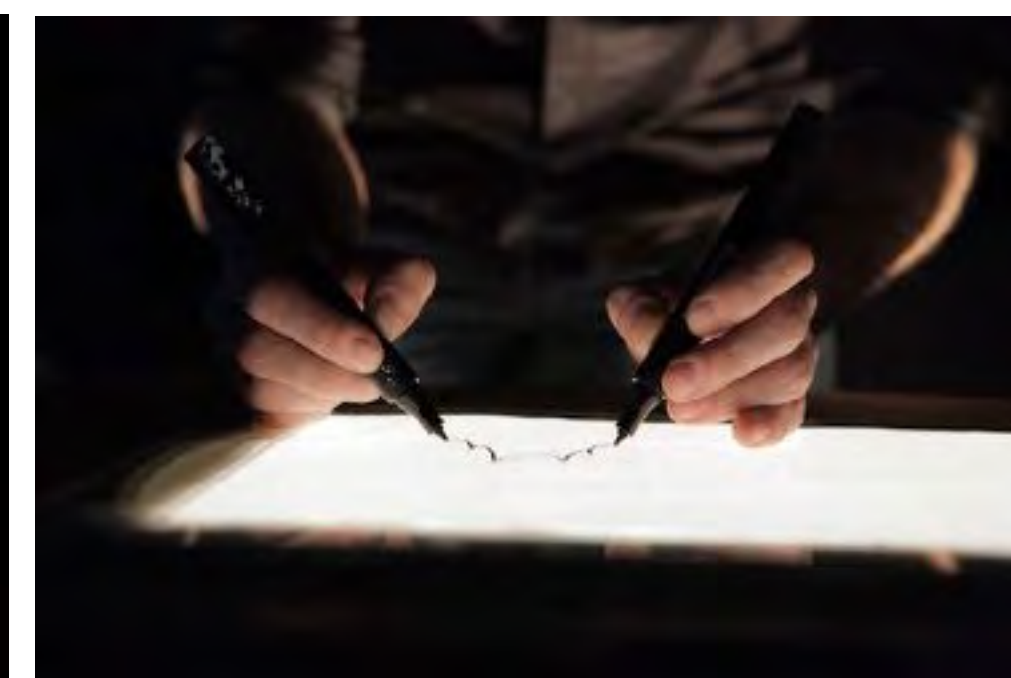
Tasses de café, 2015.

Découpages à l'intérieur de tasses en carton, 8 x 8 x10 cm.

Une série de sculptures réalisée pour un café à Toronto, Canada.

Agence Cundari.

<http://www.anastassia-elias.fr/2017/10/11/tasses-de-cafe/>

**Pef (écrivain) et Stereoptik (duo d'artistes du spectacle),
Dark Circus, 2019.**

Conte en images animées et en musique.
Nouveau Théâtre de Montreuil, 9 - 17 février
2019, Paris.

https://www.stereoptik.com/fc_dark-circus/

<https://vimeo.com/122435279>

Sur la projection et les écrans.

- ▶ *Écran et projection dans l'art contemporain* de **Riccardo Venturi**
<https://journals.openedition.org/perspective/2004>
- ▶ *Le mouvement des images*, dossier du **Centre Pompidou**
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mouvement_images/ENS-mouvement-images.htm
- ▶ *Revue Intermédialités : Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques*,
Projeter - Numéro 24-25, automne 2014, printemps 2015 - sous la direction de Larisa Dryansky et Érika Wicky
<https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n24-25-im02279/>
Dont l'article : **Photographie illégitime, cinéma du pauvre : le destin impossible de la diapositive** : <https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n24-25-im02279/1034154ar/>

Sur la technique

- ▶ En vidéo, un workshop avec le marionnettiste japonais **Nori SAWA** (en anglais et en 5 parties) - comment utiliser un rétroprojecteur pour animer une histoire : [partie 1](#) - [partie 2](#) - [partie 3](#) - [partie 4](#) - [partie 5](#)
- ▶ Des dossiers pédagogiques sur site de **Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains** de Tourcoing : <https://www.lefresnoy.net/fr/groupe-et-scolaires/dossiers-pedagogiques>

Une expo passée

- ▶ *Diapositive - Histoire de la photographie projetée*, 2017, Musée de l'Élysée.
<http://www.elysee.ch/expositions-et-evenements/expositions/diapositive/>