

L'Œuvre Multimédia – Histoire et Analyse

E 51 CIM TD 3

M. Ray GALLON

ray.gallon@univ-montp3.fr

Site du cours : www.culturecom.net/upv/multimedia

Structure du cours: 3 aspects

- Théorie / histoire / critique
- Analyse d'œuvres
- Recherches indépendantes
(travail du groupe avec rapport oral)

La manque de travail présenté va réduire la note finale

Ce cours demande plus de travail que bien d'autres

Règles de base

L'ASSISTANCE AU COURS EST
OBLIGATOIRE.

Après trois absences non motivées vous ne
serez plus inscrits dans ce cours

**Après trois absences non
motivées vous ne serez
plus inscrits dans ce cours**

Sujets Abordés

- Qu'est-ce que c'est la multimédia ?
- Histoire de média multiples dans l'art
- La « multimédia » numérique
- Les 4 pieds de la multimédia

Sujets Abordés

- Qu'est-ce que c'est la multimédia ?
 - Déontologie du terme
- Histoire de média multiples dans l'art
 - Origines – Formes et Typologie
 - Dans l'art classique
 - Dans l'art médiatique

Sujets Abordés

- La « multimédia » numérique
 - Pluri-sensoriel
 - Contrôlée par l'informatique
 - Interactive
 - Sur plusieurs supports
- Les 4 pieds de la multimédia
 - Le langage
 - La psychologie
 - La technique
 - La sociologie

Sujets Abordés

- Qu'est-ce que c'est la multimédia ?
 - Déontologie du terme
- Histoire de média multiples dans l'art
 - Origines – Formes et Typologie
 - Dans l'art classique
 - Dans l'art médiatique

Le terme « multimédia »

- « Multi- » = multiples
- « Média » = qui sont inter**médiales** dans un processus :
 - La peinture et la toile sont intermédiaires entre les pinceaux et le tableau de l'artiste, donc « huile sur toile » ou « aquarelle sur papier ».
 - La matière est intermédiaire entre les outils du sculpteur et la sculpture
 - La télévision (tout l'appareil technique et de production) est intermédiaire entre l'auteur de l'émission et le spectateur.

Le mot « Média »
implique donc aussi le
processus de
médiation :

- Entre artiste et œuvre
- Entre œuvre et spectateur / auditeur

Mon utilisation de « média »

- Bien qu'on écrive souvent « médias » en Français il s'agit d'un pluriel latin, dont le singulier est « médium ».
 - Je suis l'utilisation latine
- « Multimédia » est un substantif collectif dérivé. Etant un mot étranger, le genre peut être masculin ou féminin.
 - Je suis la convention « *La Multimédia* » et « *Les Multimédias* » en Français.

« Multimédia » = Média Multiples

- « La Multimédia » est un substantif collectif pour un œuvre qui comprend des média multiples.
- « Média Mixtes » est un autre terme technique, qui s'applique à un œuvre plastique fait de plusieurs média (huile et aquarelle, ancre de chine et gouache, collage, assemblage...)
- Historiquement, « Média Mixtes » s'applique aux œuvres 2-dimensionnels et « Multimédia » est réservée aux œuvres 3-D ou qui se passent en temps réel.

Sujets Abordés

- Qu'est-ce que c'est la multimédia ?
 - Déontologie du terme
- Histoire de média multiples dans l'art
 - Origines – Formes et Typologie
 - Dans l'art classique
 - Dans l'art médiatique

L'AUBE DE L'HISTOIRE

A l'aube de l'histoire

- Des rites néolithiques – de la chasse, par exemple :
 - Jeux d'acteur (chaman)
 - La peinture (Lascaux etc.)
 - Chant
- Le chaman conduit un rite à la fois :
 - esthétique
 - social
 - culturel
 - économique

Des rites néolithiques...

- ...selon des règles généralement acceptés (et imposés par le chaman...)
- ...comme les règles esthétiques
- ...utilisaient des canaux multiples et simultanés pour renforcer l'objectif...
- ...comme le multimédia numérique.
- ...laisse une notation, ou documentation, pour le futur, de ce qu'ils ont fait...
- ...comme les événements en ligne.

Des rites néolithiques...

**LE PREMIER
ARTISTE
MULTIMÉDIA ?**

Le Renaissance

- La vue humaniste prédomine – pour la première fois dans l’histoire, l’homme est plus important que la nature, la magie ou le divin.
- Le compartementalisation – et donc séparation – entre les arts, les sciences, et la technique n’est plus à l’ordre du jour.

Le Renaissance

- « L'homme de la renaissance » est une personne pluridisciplinaire – voir Léonard da Vinci

L'art et la science mijotés dans la même cocotte

19e Siècle

- C'est l'ère de positivisme.
- Croissance de connaissance scientifique
- Développement de la méthode scientifique
- Emergence des sciences sociales et humaines

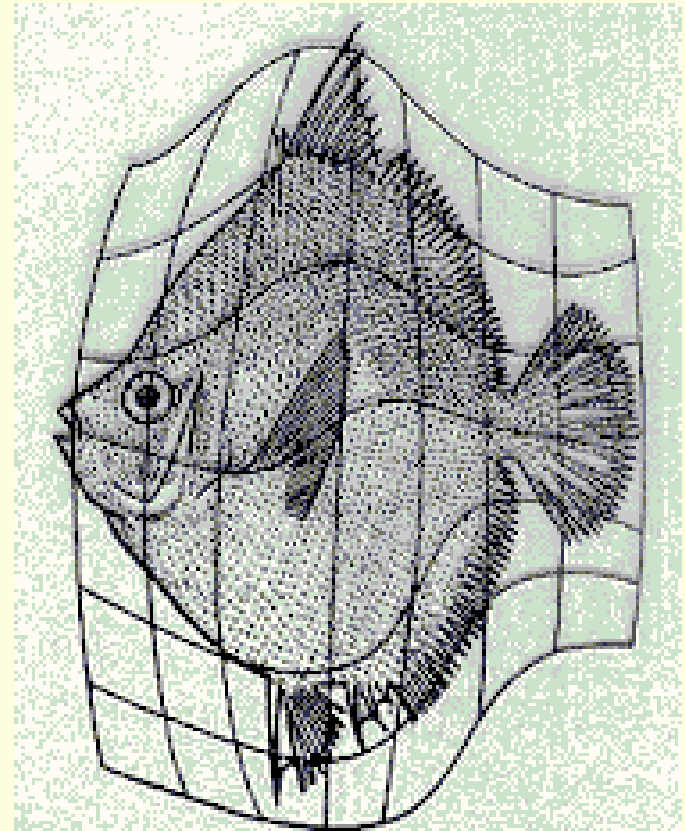
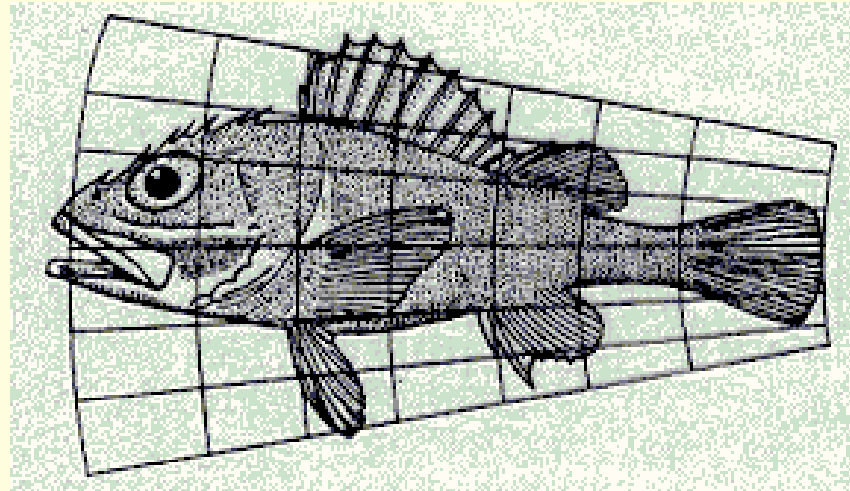
19e Siècle

- Le point de vue du 19e est celui du naturaliste (par exemple, Darwin), dont *L'origine des espèces* est publié en 1859:
 - **Regard de la distance moyenne**
- Retour de la spécialisation disciplinaire (regard cartésien)
- Les connaissances sont définies et classées

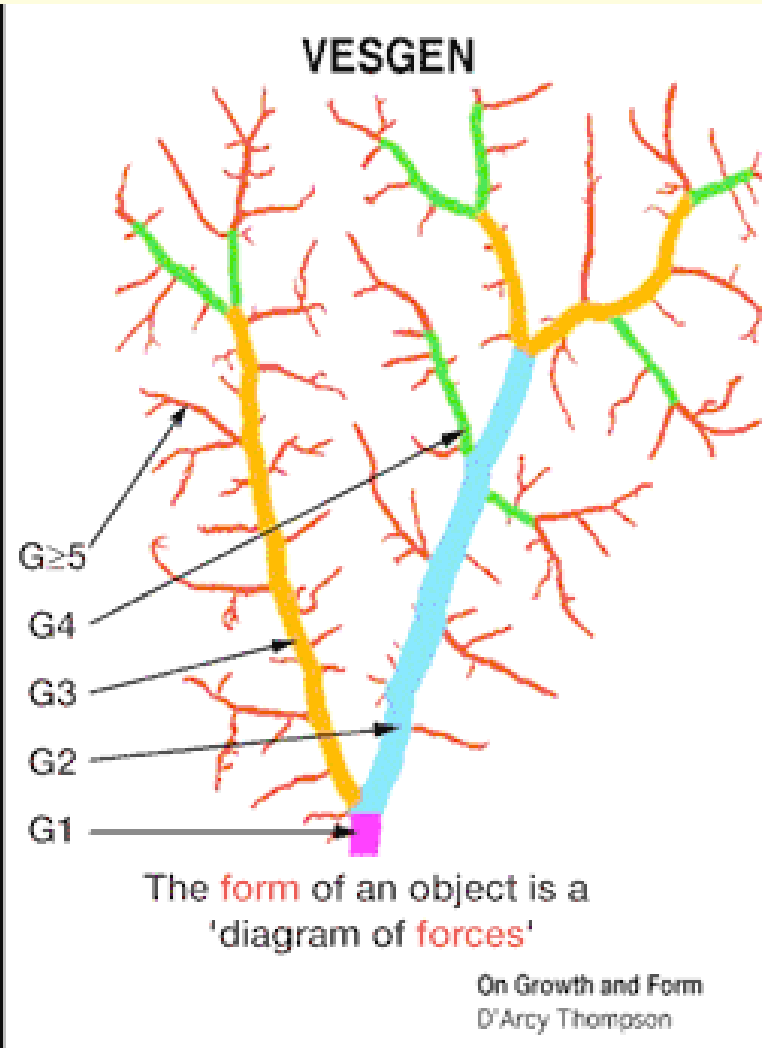
D'arcy Wentworth Thompson

- En 1917 est publié *Sur la croissance et la forme*, livre qui essaye de regarder la biologie non du regard de la distance moyenne, mais du point de vue des mathématiques.
- Du point de vue philosophique, c'est un travail prophétique. Il a cherché de démontrer que les mathématiques représentaient la matérialisation des formes organiques. Thompson meurt en 1948. Cinq ans plus tard, Crick et Watson découvrent que la base de la vie, la molécule d'ADN, est en forme du double hélice.

D'arcy Wentworth Thompson

D'arcy Wentworth Thompson

Analyse fractale de la forme des vaisseaux sanguins (modèle informatique de la NASA).

Art fractal

Image d'Adam Lerer - www.angelfire.com

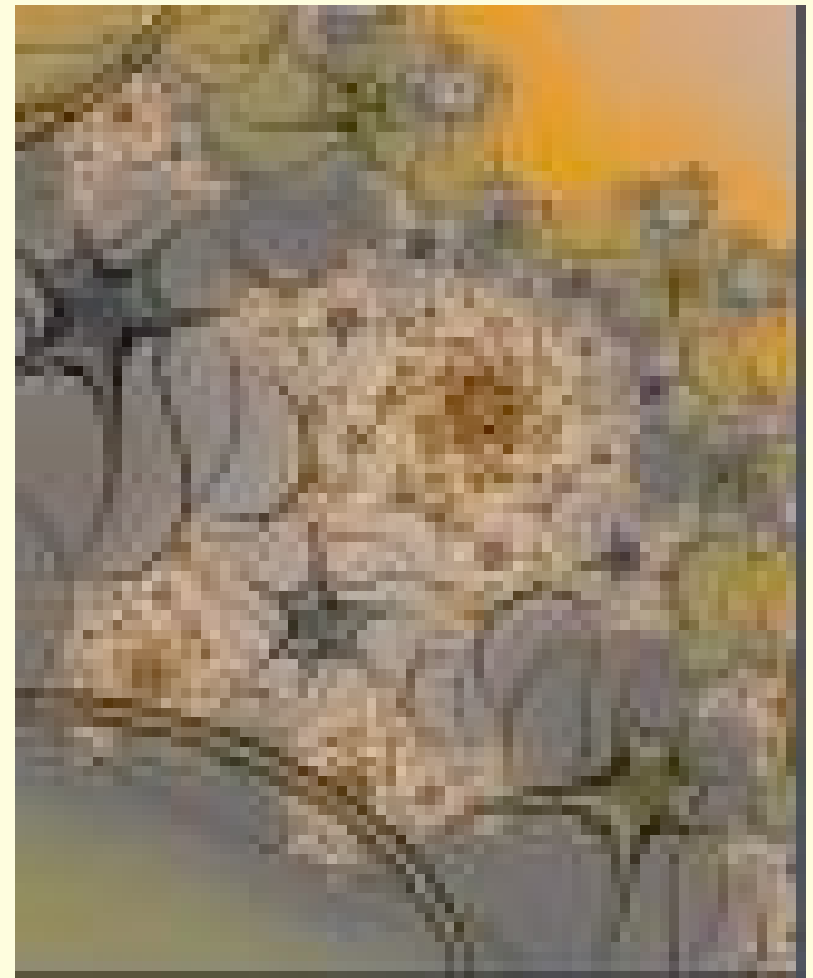
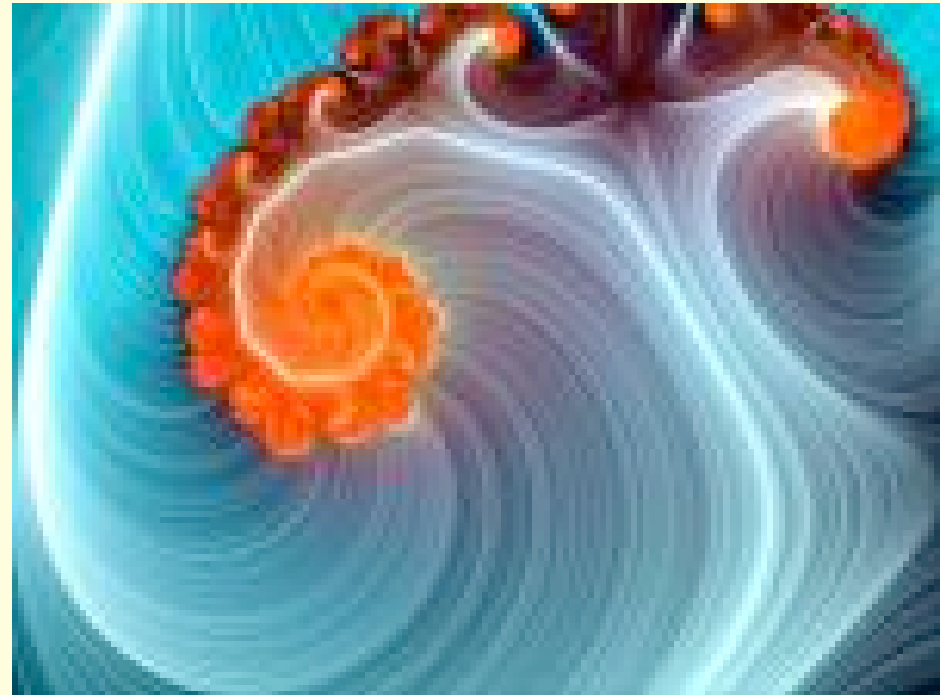
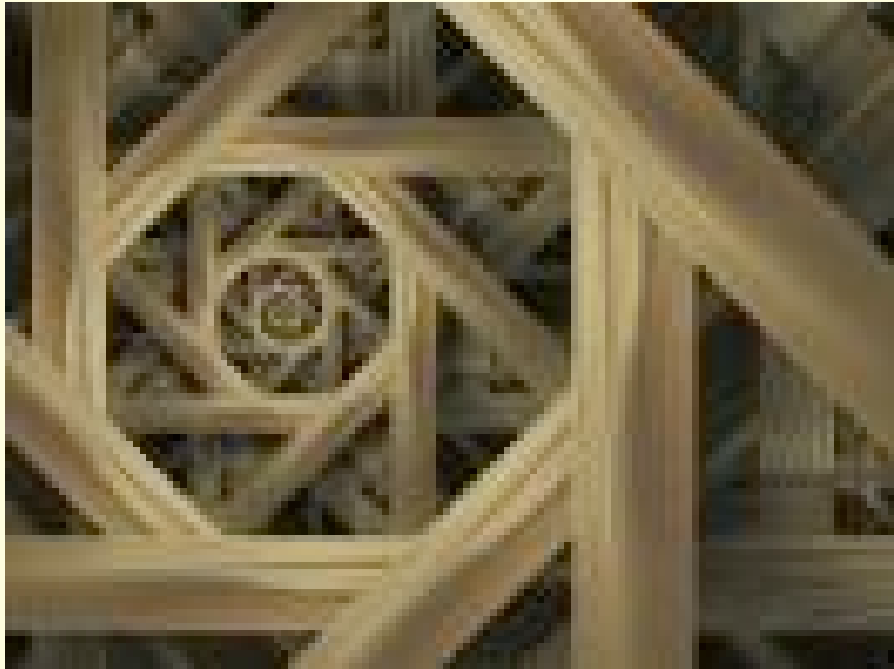

Image © Karin Kuhlmann - www.karinkuhlmann.de

Art fractal

Image © Paul DeCelle -
www.fractalus.co/paul/intropage.html

source : http://www.nightswimming.com/archive/2004_02.html

L'art multimédia dans son contexte historique...

- ...peut être défini par la manière dans laquelle l'art utilise chaque découverte de la connaissance et chaque discipline pour exprimer des idées constamment en évolution.

20e Siècle – Formes de Média Multiples

● Dans l'art classique

- Dada
- Fluxus
- Art de performance
- Art Conceptuel
- Installations
- Body Art

● Dans l'art médiatique

- Son et lumière
- Cinéma expérimental
- Laterna Magika et autres formes audiovisuelles
- Art vidéo
- Installations sonores ou vidéos

Typologie des Média Multiples Classiques

● Performance

- Théâtre
- Musique
- Poésie
- Danse
- Manipulation corporelle

● Texte

- Narratif
- Poésie
- Séquences d'images fixes
- Bande dessinée

● Média plastiques

- Peinture
- Sculpture
- Collage
- Assemblage
- Installation
- Photographie

● Média techniques

- Cinéma
- Vidéo
- Son électronique
- Eclairage
- Diapositifs
- Dessins animés
- Photographie

Les Média Multiples Numériques

● Typologie

- Vidéo
- Audio
- Images fixes / graphiques
- Dessins animés
- Réalité virtuelle
- Textes

● Supports Numériques – Techniques et non Typologique

- CD
- DVD
- Disque dur
- Mémoire Flash (cartes de mémoire, comme dans les caméras, balladeurs MP3 etc.)
- Réseaux (Internet et autres)

● Médiées par:

- Ordinateurs
- Baladeurs
- Téléphones portables
- Caméras numériques
- Caméscopes numériques
- Consoles de jeux
- Pda...