

"Jardin d'été" - Davide Quayola - Domaine-de-Chaumont-sur-Loire - 2022 -©E.-Sander

L'apport des nouvelles technologies dans la découverte de l'art contemporain

La découverte de l'art contemporain a connu une transformation radicale grâce à l'avènement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, des artistes du monde entier utilisent des outils numériques pour repousser les limites de la créativité et offrir des expériences artistiques inédites. Les technologies modernes peuvent enrichir la découverte de l'art contemporain à travers la réalité augmentée et virtuelle, les installations interactives et l'intelligence artificielle.

Réalité Augmentée et Virtuelle : Une Immersion dans l'Art

La réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) sont deux technologies qui ont révolutionné la manière d'interagir avec l'art. Grâce à la RA, les spectateurs peuvent superposer des éléments artistiques virtuels à leur environnement physique, créant ainsi une expérience hybride unique. La RV, quant à elle, permet une immersion totale dans des mondes artistiques entièrement numériques.

Par exemple, des musées comme le MoMA à New York ou le Louvre à Paris utilisent la RA pour enrichir leurs expositions. Les visiteurs peuvent pointer leurs téléphones portables vers une œuvre d'art pour découvrir des informations supplémentaires, des animations ou des liens avec d'autres œuvres. Cette interaction enrichit la compréhension de l'œuvre, la connaissance, et l'expérience globale de la visite.

En 2017, lors d'une exposition au château de Chaumont-sur-Loire, l'artiste italien Davide Quayola a présenté une vidéo intitulée « Jardins d'été ». Cette œuvre, projetée dans un magnifique grenier rénové, plongeait les spectateurs dans un monde impressionniste envoûtant. "J'ai été totalement transportée dans un fascinant bain impressionniste, un maelstrom de couleurs, de formes, de matières. On voyait que les images totalement transformées provenaient des fleurs du parc, on était tout de suite connecté aux Nymphéas de Monet, le tout sur un fond musical enchanteur. Un ravissement total

et une expérience totale dont je ne voulais plus sortir !", témoigne une spectatrice émerveillée. Cette expérience immersive illustre la manière dont la maîtrise des techniques numériques, une grande culture picturale, et un talent personnel évident peuvent offrir des œuvres originales captivantes et inspirantes.

Installations Interactives : L'Art à Portée de Main

Les installations interactives sont une autre facette fascinante des nouvelles technologies dans l'art contemporain. Ces œuvres permettent aux spectateurs de participer à la création artistique, transformant ainsi l'observateur passif en acteur. Des capteurs de mouvement, des écrans tactiles et des systèmes de reconnaissance vocale sont couramment utilisés pour créer des interactions dynamiques entre l'œuvre et le public.

Un exemple notable est l'installation "Rain Room" de Random International, au LACMA de Los Angeles. Rain Room, une pièce close où l'on pénètre sous une ondée accompagnée d'un doux bruit de cascade... sans jamais être mouillé ! Grâce à une technologie sophistiquée de détection de mouvement, les gouttes de pluie s'arrêtent de tomber exactement au-dessus des spectateurs, créant l'illusion de contrôler les éléments. Cette interaction physique avec l'œuvre d'art procure une expérience sensible et personnelle, à l'instar de l'émotion personnelle que l'on éprouve devant un tableau, une sculpture ou une photographie.

De même, TeamLab (né en 2001), un collectif artistique international cherche à naviguer entre l'art, la science, la technologie et le monde naturel dans le cadre d'une pratique collaborative. L'utilisation des technologies interactives crée des espaces immersifs où les visiteurs peuvent influencer l'environnement artistique par leurs actions. Ces installations interactives démontrent comment les nouvelles technologies peuvent transformer l'art en une expérience collective et participative. En effet, les visiteurs se perdent dans le monde des œuvres ; celles-ci se transforment en fonction de la présence et des déplacements de chacun, et de chacun par rapport aux autres, permettant l'exploration d'une nouvelle relation qui transcende les frontières entre les individus et le reste du monde.

Intelligence Artificielle : La Création Assistée par Machine

L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important dans la création artistique contemporaine. Les algorithmes de « Machine Learning » (apprentissage automatique en laissant des algorithmes découvrir des motifs dans les données) et de « Deep learning » (basé sur les réseaux de neurones artificiels pour résoudre des tâches complexes) permettent aux artistes de générer des œuvres d'art nouvelles et innovantes en analysant et en interprétant de vastes ensembles de données. L'IA peut également aider à simuler des styles artistiques, créer des compositions musicales ou même rédiger des textes poétiques.

Davide Quayola, par exemple, utilise des algorithmes pour analyser des photographies de fleurs et créer des œuvres d'art numériques. "En utilisant les photographies comme point de départ, Davide Quayola crée un spectacle et un mouvement profonds. En détournant l'analyse de photographies et les algorithmes, il revisite l'image photographique et propose des modes de vision et de synthèse alternatifs absolument fascinants. Grâce à son incroyable maîtrise des techniques numériques et à une très grande culture picturale, Quayola oscille en permanence de l'art à la nature, de la peinture au végétal." L'IA peut être utilisée, par des artistes cultivés et talentueux pour transcender les limites de la photographie traditionnelle et offrir de nouvelles perspectives artistiques.

Un autre exemple est le projet "The Next Rembrandt", où une équipe d'historiens de l'art, de développeurs et de scientifiques ont travaillé avec l'IA pendant plus de 18 mois pour réaliser un tableau inédit dans le style du maître néerlandais. En analysant les caractéristiques uniques des

œuvres de Rembrandt, l'algorithme a pu générer une nouvelle peinture qui imite parfaitement le style du peintre. Ce projet illustre le potentiel de l'IA non seulement pour reproduire des styles artistiques existants, mais aussi pour inspirer de nouvelles formes de créativité.

Conclusion

Les nouvelles technologies ont indéniablement transformé et élargi le champ de l'art contemporain. Que ce soit à travers la réalité augmentée et virtuelle, les installations interactives ou l'intelligence artificielle, ces outils offrent des expériences artistiques nouvelles, enrichissantes et immersives. Ils permettent aux artistes d'explorer de nouvelles dimensions créatives et aux spectateurs de vivre des expériences artistiques totalement inédites, impressionnantes et personnalisées, élargissant les supports artistiques par lequel éveiller et ressentir les émotions grâce à l'art.

Ces nouveaux supports diversifient les moyens d'expérimenter les facettes surprenantes de cette alchimie entre art et psyché, un moment où la créativité et la sensibilité se rencontrent pour transformer notre réalité intérieure et notre relation aux autres et au monde.

Anne de la Roussière