La formation aux technologies nouvelles. Art et Informatique.

Colloque Européen, 14 et 15 octobre 1988, Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne-Université de Paris I (17 rue de la Sorbonne 75005 Paris)

Programme définitif

Vendredi 14 octobre

lère session: <u>Les programmes européens pour le développement de la formation aux nouvelles technologies</u>

Président de séance : Tom EYANS ,

Senior Lecturer Royal College of Art,

CITE project coordinator.

9h Programme d'images de synthèse

9h30 Inauguration du colloque par Francis BALLE Vice-Chancelier des Universités, Présentation du colloque par Dominique CHATEAU directeur de l'U.F.R. d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art de l'Université de Paris I.

10h -André KIRCHBERGER, Commission des Communautés Européennes Présentation des programmes européens concernant la formation aux technologies nouvelles (C.O.M.E.T.T., E.S.P.R.I.T., B.R.I.T.E., E.R.A.S.M.U.S., M.E.D.I.A...)

-Henri FALSE Directeur du département Recherche Prospective de l'I.N.A. Un "Club d'Investissement pour les Technologies Avancées" dans le cadre du plan M.E.D.I.A.

-Jean-Paul THORN Délégué à la formation R.T.L. Productions/C.E.R.IS.E.. Le programme EIKON/C.E.R.I.S.E.

11h Pause. Programme d'images de synthèse

11h30 - Brian LUBRANI, P.I.C.U.P. Manager à la Faculté d'Art et de Design Middlesex Polytechnic: "A Transnational-Tripartite Approach to Training Within the European Community."

Exemples de collaborations Universités, Ecoles/Entreprises :

-Michel BOMPIEYRE Directeur de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Poitiers

-Steven PARTRIDGE Center for Yideo and Computing, Duncan of Jordanstone College of Art, Dundee, Scotland

13h Déjeuner

2ème session: <u>Les métiers de l'infographie : Design, architecture, production audio-visuelle etc...</u>

<u>Président de séance</u> : Christian LEBORGNE, Secrétaire Général de la Confédération Générale des S.C.O.P.

- 14h30 LEYASSEUR Lionel Chargé de recherche à 1'I.N.A.. Responsable études économiques : "L'intégration technologique de l'audiovisuel et orientation des politiques de formation professionnelle". Jean ZEITOUN Directeur du Centre d'Informatique et de Méthodologie en Architecture "Les conditions de la formation des architectes à l'infographie" Jean-Baptiste TOUCHARD. Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (Paris) "Informatique et design industriel"
- 16h Pause. Programme d'images de synthèse
- "Infographistes pour la production audiovisuelle "
 Daniel et Nadia THALMANN Université de Genève, MIRAlab Université de Montréal
 Mario SASSO, directeur artistique à la R.A.I.2
 Olivier KUNTZEL, infographiste indépendant
 Dominique POCHA, infographiste indépendant
 Vicente AGUSTI, Responsable de production synthèse d'images TELSON Madrid
- 19h Sélection d'images de synthèse réalisées par des artistes et dans divers centres de formation en Europe.
- 20h Scott FISHER,
 Centre NASA Aerospace, Human Factors Research Division
 (Los Angeles).
 Présentation de son travail sur l'espace virtuel interactif.

Samedi 15 octobre :

3ème session : <u>La formation à l'image de synthèse dans les filières</u> <u>artistiques</u>

Président de séance : Pierre BAQUE,

Professeur à l'Université de Paris I.

9h Programme d'images de synthèse

9h30 Edmond COUCHOT Professeur à l'Université de Paris VIII, Directeur de la formation "Arts et Technologies de l'Image": "Situation et évolution de la formation à l'image de synthèse dans le cadre des enseignements artistiques en Europe." Un exemple l'A.T.I.

10h Gillian CRAMPTON SMITH. director, postgraduate course in Graphic Design and Computers (St Martin's School of Art, London Institute) Peter JANSEN: Programme Director, Image and Media Technology (Center for Art, Media and Technology Academy of Arts Utrecht) Pierre HENON : Professeur à l'Atelier d'Image et d'Informatique de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) Manfred EISENBEIS Professeur Hochschule für Gestaltung (Offenbach)

11h15 Pause : Programme d'images de synthèse.

11h45 Pierre LERE Directeur de la formation au Centre National de la Bande dessinée et de l'Image (Angoulême)
Maria Grazia MATTEI, organisatrice des ateliers sur la vidéo et l'infographie au Palazzo Fortuny (Yenise).
Alain RENAUD, Chargé de mission pour le développement de l'Institut Régional de Recherche et de Formation Interdisciplinaires aux Arts et Technologies de l'Image (Saint-Etienne)
Antoni MERCADER directeur de Yideografia (Barcelone)

13h Déjeuner

4ème session: <u>Questions d'Esthetique et approches artistiques</u>

Président de séance : Bernard TEYSSEDRE,

Professeur à l'Université de Paris I, Directeur de l'Institut d'Esthétique.

14h30 Georges CHARBONNIER , ancien producteur de l'émission "Sciences et Techniques" de France-Culture : "Le statut artistique de l'image de synthèse".

Jean-Louis BOISSIER, Maître de Conférences à l'Université de Paris VIII :
"Quelques hypothèses sur le potentiel esthétique de l'image interactive".

John LANSDOWN Professor of Computer Aided Art and Design, Faculty of Art and Design, Middlesex Polytechnic : "The Computer Image in Art ".

16h Pause. Programme d'images de synthèse

16h30 Deux expériences d'artistes :
Brian REFFIN SMITH, Artiste Professeur à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts et Arts
Appliqués de Bourges.
Mario CANALI, Artiste, infographiste.

17h15 Table ronde animée par Alain LONGUET, réalisateur-enseignant :
"Quels logiciels pour les artistes ?" avec
Michael GAUMNITZ, peintre infographiste.
Jean-Claude MOISSINAC, directeur de la société DAIKIRI.
Mario CANALI, Brian REFFIN SMITH.

19h00 Yidéothèque de Paris :

Remise des prix du concours P.L.E.I.A.S. et reprise des programmes d'images de synthèse présentés lors du colloque .

P.L.E.I.A.S.

Perspectives de Liaisons Européennes. Images et Arts de Synthèse

14 et 15 octobre 1988 Amphithéâtre Richelieu Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Cette manifestation est organisée par l'Atelier d'Etudes et de Création Vidéographiques et l'U.F.R. d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art de l'Université de Paris I grâce au soutien de la Commission des Communautés Européennes.

Les autres partenaires sont le Centre National des Arts Plastiques (Mission Nouvelles Technologies), le Ministère de la Culture et de la Communication (D.A.G.E.C.), l'Institut d'Esthétique et le Centre de Recherche et d'Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles, la Fondation E.D.F., la Confédération générale des S.C.O.P. de la Communication, Istémi-Sun, Autographe, l'Institut National de l'Audiovisuel, Z.A. Productions.

Elle s'inscrit dans le cadre de "La ruée vers l'Art"

Responsable de la manifestation:

Anne-Marie Duquet

Maître de conférences à l'U.F.R. d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art de l'Université de Paris I

Présidente de l'A.C.E.V.

Comité d'organisation:

Dominique Chateau, maître de conférences et directeur de l'U.F.R. d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art 04 Maurice Benayoun, réalisateur, enseignant à l'U.F.R.04 Patrick Saint-Jean, informaticien, chercheur et enseignant à l'U.F.R. 04

Gérard Boisard, artiste, enseignant à l'E.N.S.des Beaux-Arts d'Orléans Panagiotis Kuriakoulakos, chercheur

Alain Longuet, réalisateur, enseignant

Secrétaire de la manifestation :

Frédéric Dany

Renseignements: P.L.E.I.A.S. Université de Paris I , 162 rue Saint-Charles 75015 Paris Tél 45 54 03 31 permanence de 10h à 14h.

Un concours d'images de synthèse

Ce concours comporte trois catégories:

2D, 3D et images mixtes (images optiques:video,film,photo et images de synthèse). Il s'agit d'images animées, diffusées sur support vidéo.

Il s'adresse essentiellement aux artistes, aux chercheurs, aux divers praticiens des laboratoires ou des centres de formation. A la différence du colloque, le concours est ouvert à tous les pays d'Europe, indépendamment de leur appartenance à la C.E.E.

Il se définit par deux règles essentielles :

Les oeuvres sélectionnées doivent avoir **un caractère artistique**. Ce qui exclut en particulier celles qui ont une visée commerciale

Elles doivent être réalisées avec des systèmes fonctionnant sur des **micro ou mini ordinateurs**, et **produites avec des budgets modestes**. Ceci afin d'éviter les superproductions et s'intéresser davantage à des formes nouvelles d'expérimentation.

Le jury se compose de cinq membres : artistes, intellectuels reconnus pour leur compétence et leur réflexion dans le domaine des nouvelles technologies de l'image. Plusieurs pays sont représentés et plusieurs expériences. Ainsi Paul Virilio (écrivain, enseignant), Jurgen Claus (artiste, enseignant), Edmond Couchot (artiste, enseignant)........

Ils ne travaillent pas dans des organismes présentant des oeuvres en compétition.

Ils ne sont pas impliqués dans les institutions qui attribuent les prix.

Pour chaque catégorie sera décerné **un prix de 10.000F** offert par le C.N.A.P.(Mission Nouvelles Technologies), par la Fondation E.D.F. et par le Ministère de la Culture et de la Communication (D.A.G.E.C.) et **un prix** sous forme d'aide à la création ou de stage de formation financé par aussi par le C.N.A.P.

La remise des prix aura lieu le samedi 15 octobre à 19h à la Vidéothèque de Paris.

Elle sera suivie de la présentation des oeuvres primées et de la reprise des différents programmes d'images de synthèse diffusés lors du colloque

Six programmes d'images réalisées à l'aide de l'ordinateur

La création à travers la synthèse d'images reste pour un large public celle des logos des chaines de télévision, de quelques publicités ou des effets spéciaux cinématographiques.

Il y a cependant une multiplicité d'approches artistiques que les hit parades des festivals spécialisés ont tendance à éliminer au profit des réalisations réalistes s'efforçant de simuler les apparences de la façon la plus convaincante et qui permettent de manifester la puissance de la technologie avant tout. Le plus souvent ce sont de simples recherches techniques et qui ont leur importance comme telles. Ce qui n'empêche pas certaines, mais trop rarement, d'avoir un caractère artistique. Et ceci essentiellement peut-être à travers les problèmes qu'elles posent à la conception traditionnelle de la représentation.

Les **six programmes d'environ 20'** qui seront présentés lors du colloque au début de chaque journée et pendant les pauses, n'ont pas de relation nécessaire avec le thème précis de chaque session. Ils concernent avant tout la production des images de synthèse par des artistes et ceci à une échelle internationale.

Il s'agit de faire mieux connaître les oeuvres de certains **pionniers** dans ce domaine à travers des expérimentations produites dès le milieu des années 60 comme celles de John Whitney ou plus tard de Lilian Schwartz.

Cette sélection se propose par ailleurs de pointer quelques questions esthétiques fondamentales travaillées par les images de synthèse. Ainsi un programme est-il consacré à la **métamorphose** avec des oeuvres de Peter Foldès, Ed Emschwiller, Tom Brigham etc., un autre à l'**artificiel**, un autre aux **"objets introuvables"**.....

Il existe aussi certains **documents sur des artistes qui travaillent avec l'ordinateur** comme Peter Struycken ou Vera Molnar qui permettent d'approcher plus finement les processus et les concepts à la base de leur oeuvre.

Enfin plusieurs artistes travaillent essentiellement avec **la palette graphique**. Un programme leur sera consacré.

Certes on parcourt ainsi un champ étroit dans la production artistique par ordinateur, celui des images animées seulement. Une exposition d'images fixes, de systèmes interactifs ou d'installations impliquant l'informatique devrait compléter ces programmes.

Une publication (de 60 pages environ, diffusée lors du colloque)

Art, Informatique et Formation

avec des textes de :

- -Dominique Chateau, Docteur d'Etat en Esthétique, Maître de Conférences à l'Université de Paris I
- -François Molnar, chercheur au C.N.R.S., directeur du Centre de recherches expérimentale et informatique en arts visuels. Institut d'Esthétique de l'Université de Paris I
- -Anne-Marie Duguet, Maître de Conférences à l'Université de Paris I
- -Brian Reffin Smith, artiste utilisant l'ordinateur, enseignant, auteur d'ouvrages sur l'informatique

le programme du colloque et les résumés des interventions

une présentation des **divers programmes européens** par Panagiotis Kyriakoulakos: "Bâtir l'Europe de l'image numérique"

une documentation sur les Centres de formation aux nouvelles technologies de l'image en Europe

des informations sur différentes politiques d'aide à la création et à la formation dans différents pays et les organismes

Les **programmes d'images de synthèse**. Présentation des oeuvres et des artistes. Texte sur quelques questions esthétiques en jeu dans ces réalisations.

Une deuxième publication est prévue pour le mois de décembre qui comprendra d'autres textes théoriques, les actes du colloque, une bibliographie, la liste des artistes ayant participé au concours et une présentation des oeuvres primées......

D'autres livres sont envisagés en liaison avec d'autres colloques en Europe concernant les mêmes problèmes et qui complèteront ces recherches.