

L'ARGUMENT DE L'INNOVATION

ATOUTS, RISQUES ET PARADOXES
DE DÉMARCHES D'INSTITUTION
DE L'ART NUMÉRIQUE

Célio Paillard, Institut Acte (université Paris 1)

En quoi le fait de considérer
l'art numérique comme une innovation
peut affecter son processus d'institution
et sa position dans le paysage artistique ?

**INNOVATION
INSTITUTION
*DANS LE MILIEU
DE L'ART***

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?
- concept important dans les arts moderne et contemporain

Catherine Millet, *Le critique d'art s'expose*, 1993, p. 130-131

« Je veux dire qu'on assiste, dans le monde de l'art, depuis la fin des années soixante, à une course à la définition de mouvements ou de situations “nouvelles” »

Yves Michaud, *L'art à l'état gazeux*, 2003, p. 95

« À partir du début des années 1980, les “mouvements” et courants vont se succéder en jouant, au moins pendant un certain temps, la rengaine vieillie des avant-gardes, comme si l'histoire continuait sur la lancée du nouveau toujours plus nouveau, mais sans que le changement soit désormais conçu comme menant à un but. »

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?
- concept important dans les arts moderne et contemporain
- avant-garde, transgression (Heinich), émergent... innovation ?

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?
- concept important dans les arts moderne et contemporain
- avant-garde, transgression (Heinich), émergent... innovation ?
- valeur, éthique, « tradition du nouveau » (Rosenberg)

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?
- concept important dans les arts moderne et contemporain
- avant-garde, transgression (Heinich), émergent... innovation ?
- valeur, éthique, « tradition du nouveau » (Rosenberg)
- un réquisit pour la création

INNOVATION

- terme peu utilisé en esthétique et en théorie de l'art
- peut-être un nouvel avatar du « nouveau » ?
- concept important dans les arts moderne et contemporain
- avant-garde, transgression (Heinich), émergent... innovation ?
- valeur, éthique, « tradition du nouveau » (Rosenberg)
- un réquisit pour la création

Pourquoi vouloir (ou devoir) faire du nouveau ?

INSTITUTION

- transfiguration, monde de l'art (Duchamp, Danto, Dickie)

Arthur Danto, « Le monde de l'art », *The Journal of Philosophy*, 1964

« Voir quelque chose comme de l'art requiert quelque chose que l'œil ne peut apercevoir — une atmosphère de théorie artistique, une connaissance de l'histoire de l'art : un monde de l'art. »

INSTITUTION

- transfiguration, monde de l'art (Duchamp, Danto, Dickie)
- l'institution comme pérenne, fixe et rigide ?

INSTITUTION

- transfiguration, monde de l'art (Duchamp, Danto, Dickie)
- l'institution comme pérenne, fixe et rigide ?
- les mondes de l'art (Becker) : personnel de renfort et différentes pratiques

INSTITUTION

- transfiguration, monde de l'art (Duchamp, Danto, Dickie)
- l'institution comme pérenne, fixe et rigide ?
- les mondes de l'art (Becker) : personnel de renfort et différentes pratiques
- concurrence, besoin de distinction et institutionnalisation

UN PARCOURS DANS L'ART NUMÉRIQUE

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

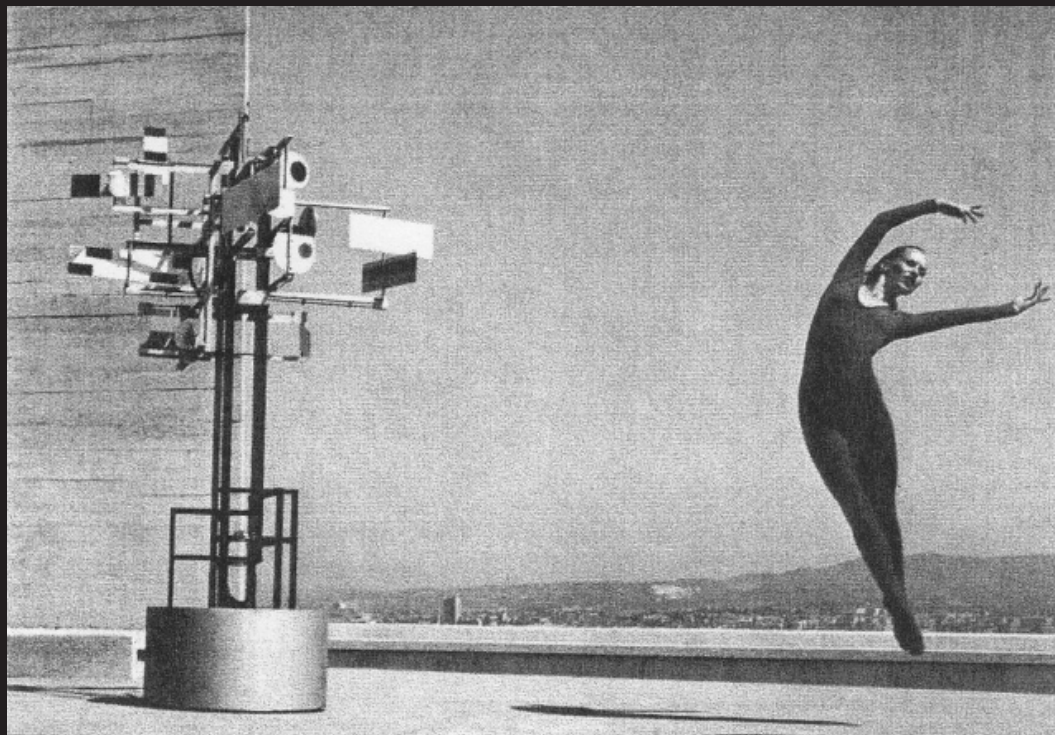
- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)

Colloque Ludovia 2018 • Innovation/institution

EDMOND COUCHOT

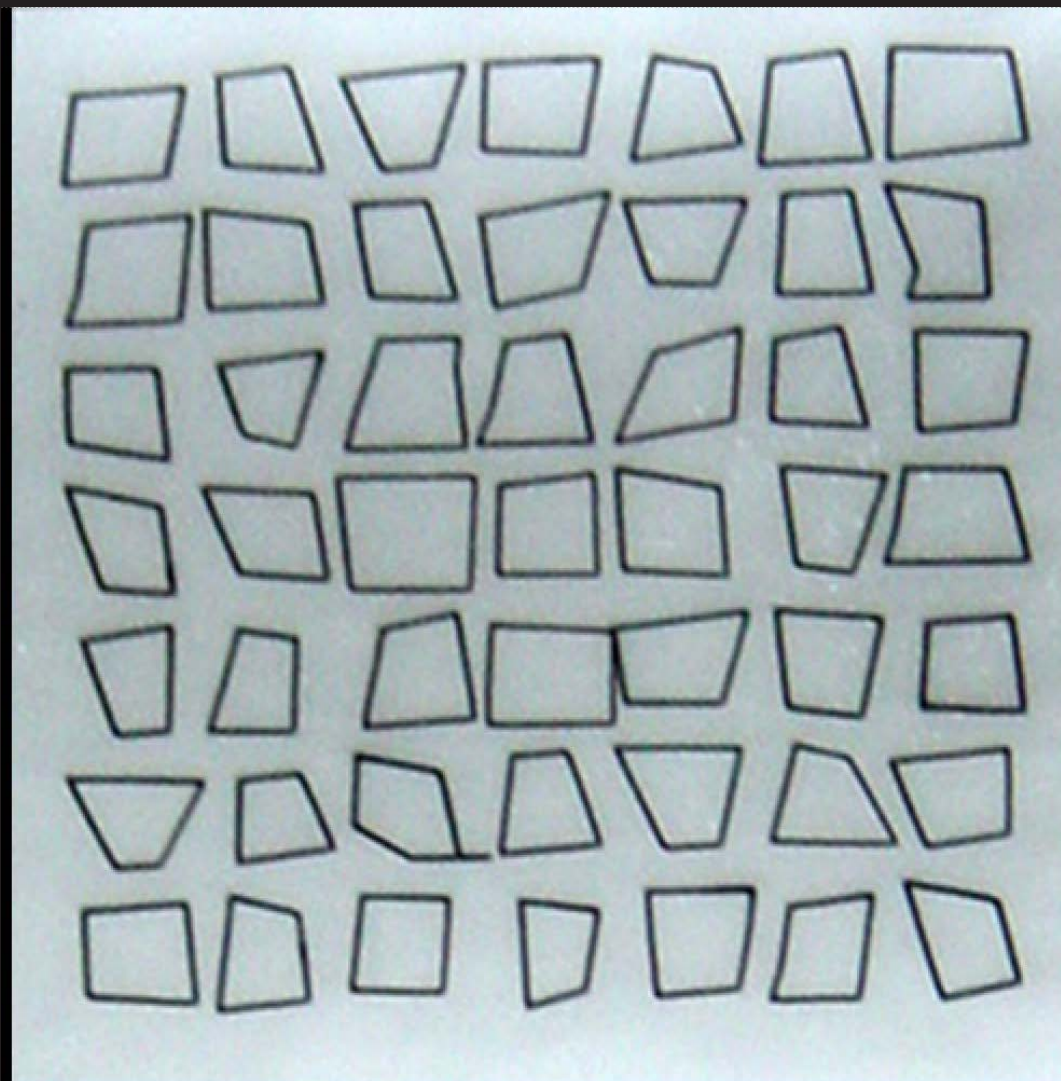
Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes
- période « franc-tireur »

197430 EAO 1974 PHOTOGRAPHIE D'ÉCRAN ATELIER DE L'ARTISTE

Howard S. Becker, *Les Mondes de l'art*, 1988 [1982], p. 243

« Bien entendu, les francs-tireurs se heurtent à l'hostilité des autres membres du monde de l'art quand ils présentent leurs innovations. »

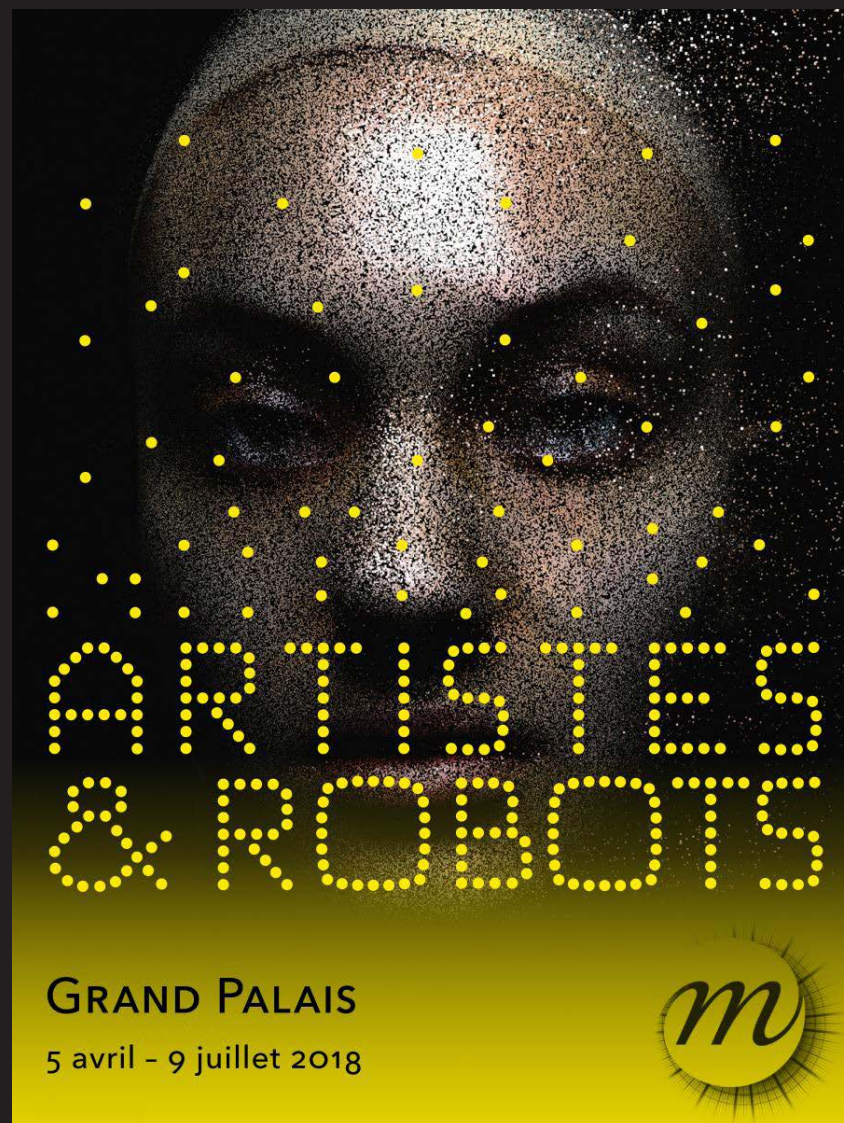
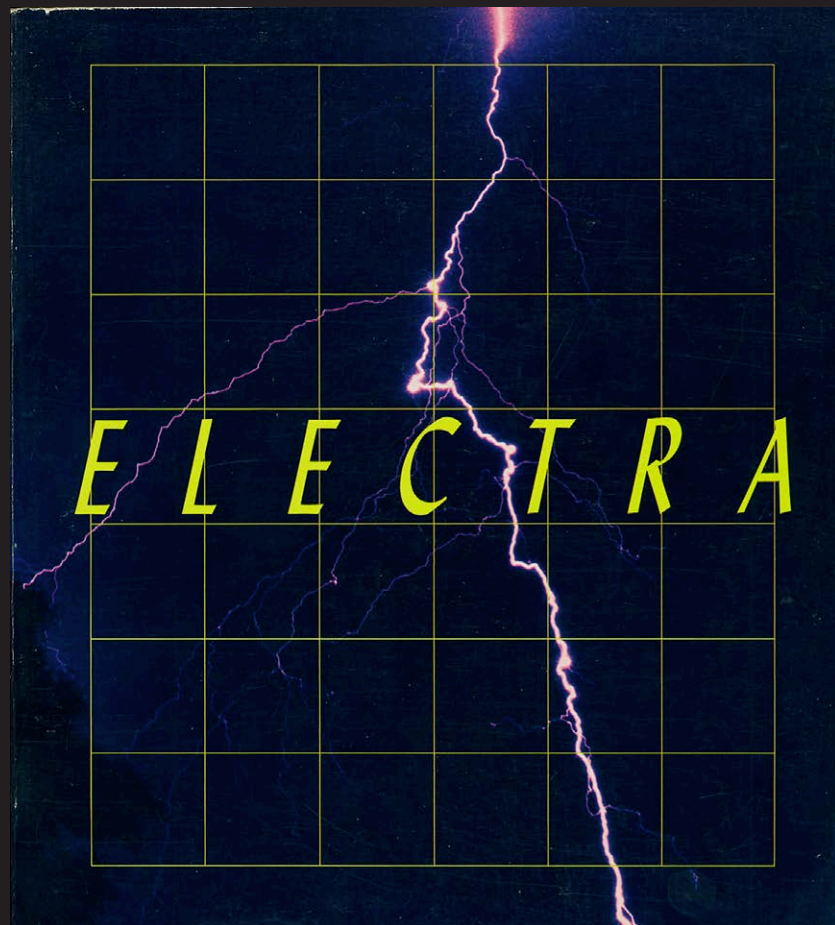
Howard S. Becker, *Les Mondes de l'art*, 1988 [1982], p. 243

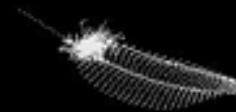
« Or, si l'art n'est que ce qu'un monde de l'art reconnaît comme tel, il existe une échappatoire, qui consiste à organiser sur des bases nouvelles un monde de l'art qui confirmera la nature artistique de ce que l'on produit. »

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes
- période « franc-tireur »
- expansion des années 1980 (ATI, curation, créations, théories)

Edmond Couchot, *Images, de l'optique au numérique*, éd. Hermès, Paris, 1988

Edmond Couchot, *La technologie dans l'art : de la photographie à la réalité virtuelle*, coll. « Rayon photo », éd. Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, éd. Flammarion, Paris, 2003

Edmond Couchot, *Des images, du temps et des machines dans les arts et la communication*, éd. Jacqueline Chambon, Actes Sud, 2007

Edmond Couchot, *La nature de l'art : ce que les sciences cognitives nous révèlent sur le plaisir esthétique*, éd. Hermann, Paris, 2012

Howard S. Becker, *Les Mondes de l'art*, 1988 [1982], p. 151

« Etant donné tous les facteurs qui concourent à l'immobilisme, les novateurs doivent trouver une solide justification à chaque pratique nouvelle qu'ils introduisent. »

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes
- période « franc-tireur »
- expansion des années 1980 (ATI, curation, créations, théories)
- années 1990 : développement de l'art utilisant les « nouvelles technologies »

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 7

« Depuis une dizaine d'années, après trois décennies de quasi-clandestinité, l'art numérique connaît une véritable explosion. Non seulement de nouvelles formes d'art apparaissent (images de synthèse, dispositifs interactifs, multi et hypermédia, art sur réseau), mais presque tous les arts traditionnels empruntent, et de façon croissante, aux technologies numériques, se revivifient et se transforment à leur contact : les arts graphiques et photographiques, les arts plastiques, l'art vidéo, le cinéma et la télévision. Ce ne sont pas uniquement les arts visuels et la musique qui sont tous sous influence numérique, mais aussi la poésie et la littérature, les arts vivants (théâtre, danse, opéra) »

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes
- période « franc-tireur »
- expansion des années 1980 (ATI, curation, créations, théories)
- années 1990 : développement de l'art utilisant les « nouvelles technologies »
- années 2000 : fondation de « l'art numérique »

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 249
« Nous vivons dans la technologie *désormais* »

EDMOND COUCHOT

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- peintre figuratif puis « synthèse » abstractions géométrique et lyrique
- artiste cybernéticien (à partir de 1965)
- mai 1968, création de l'université de Vincennes
- période « franc-tireur »
- expansion des années 1980 (ATI, curation, créations, théories)
- années 1990 : développement de l'art utilisant les « nouvelles technologies »
- années 2000 : fondation de « l'art numérique »
- un nouveau mouvement dans le monde de l'art ?

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 117

« Rejeté hors du champ officiel de l'art, de ses institutions, de sa critique et de son marché, l'art numérique peut être considéré, en France plus qu'ailleurs, comme un art à l'index »

Edmond Couchot, entretien pour Paris-art.com, 2004

« L'art numérique, sauf exception, est ignoré par les institutions, les critiques, les historiens et les esthéticiens, ainsi que par le marché international de l'art, particulièrement en France »

**INNOVATION
VS
INSTITUTION
?**

INNOVATION VS INSTITUTION ?

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- résistance au changement

Edmond Couchot, entretien mai 2018

« Ça mettait en jeu énormément de choses, il fallait repenser énormément de choses. »

Howard S. Becker, *Les Mondes de l'art*, 1988 [1982], p. 305

« Quand surviennent des innovations révolutionnaires, avec les transformations qu'elles déclenchent dans le langage conventionnel de l'art, ce ne sont plus les mêmes personnes qui agissent ensemble, et elles ne font plus les mêmes choses. »

INNOVATION VS INSTITUTION ?

Né en 1932, artiste, théoricien et enseignant
entretien en mai 2018

- résistance au changement
- l'art numérique est-il assimilable ?

Edmond Couchot, entretien mai 2018

« Le grand problème de l'art numérique, c'est qu'il n'a pas une nature institutionnalisable. »

« Dès le départ, l'art contemporain, les musées n'en ont pas voulu, parce que ça posait mille et un problèmes, [pas] de la création, [mais] des problèmes de conservation, de vente, etc. »

« Comment faire monter les enchères ? »

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 168

« Toutes les opérations de légitimation conduites par la critique, en accord avec les institutions et le marché international de l'art, visent à créer de la valeur (esthétique et marchande) en organisant la rareté. Or cette logique est absolument contradictoire avec celle du réseau, la coauctorialité et la non-appropriation marchande »

Edmond Couchot, entretien mai 2018

« Avec l'art numérique et la participation du spectateur, on est beaucoup moins sensible au discours introductif. On en a toujours un peu besoin [...], mais on manipule [...] Quand on a un peu de talent [...], quand le spectateur arrive à participer un peu [...] puisqu'il a vécu dans son appareil perceptif [...] il a beaucoup moins besoin du discours [...] C'est une des raisons qui fait que les critiques se sont sentis [en danger] »

2 FORMES D'INSTITUTION

Edmond Couchot, entretien pour Paris-art.com, 2004

« Depuis une dizaine d'années, en effet, et après trois décennies de quasi-clandestinité, l'art numérique connaît une véritable explosion. Une constatation s'impose donc : l'art numérique existe. Il a une histoire, déjà vieille d'une quarantaine d'années — les premières utilisations de l'ordinateur par des artistes remontent aux début des années soixante —, il a aussi un avenir qui s'annonce prometteur. L'art numérique a également un public qui l'apprécie quand les occasions (hélas trop rares) lui en sont données »

UN MONDE À PART

Résistance, argumentation, repli sur soi, autosuffisance

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 41

« On remarque que les rares expositions où l'on peut voir des oeuvres réalisées à l'ordinateur n'attirent ni la critique ni les milieux nationaux ou internationaux de l'art officiel. Cette mise à l'index n'a pas découragé les chercheurs, mais elle a été à l'origine d'un certain repliement de l'art numérique sur lui-même »

Edmond Couchot, entretien pour Paris-art.com, 2004

« Faire connaître et reconnaître, en tant qu'art à part entière et dans toute son originalité, l'art numérique »

Edmond Couchot et Norbert Hillaire, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, 2003, p. 41

« Si bien qu'il n'est plus seulement question de la réalisation du programme avant-gardiste avec les technologies numériques, mais à proprement parler d'une autre scène artistique [...]. Nouvelle scène donc, qui voit l'ensemble des paradigmes artistiques remis en question, y compris ceux qui fondaient l'avant-garde même dans ses visions prométhéennes »

UN MONDE À PART

Résistance, argumentation, repli sur soi, autosuffisance

INTÉGRATION DANS L'ART CONTEMPORAIN

Un art contemporain numérique (Moulon) ?

Raymonde Moulin, *Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies*, 2003, p. 154

« Les nouvelles technologies impliquant la démultiplication des oeuvres opposent des défis constamment renouvelés au marché de l'art, construit sur les principes d'unicité et d'originalité des biens. Dès lors qu'il s'agit non plus d'oeuvres singulières, mais de multiples indéfiniment reproductibles, le risque existe non seulement d'une évolution vers la banalisation des images par leur abondance et leur divulgation, mais aussi une dévalorisation sociale et économique de l'art par la disparition de la rareté.

En incorporant un nombre croissant d'oeuvres produites en exemplaires multiples, gravures, sérigraphies, tirages d'imprimante, vidéos, le marché de l'art a fait preuve jusqu'ici de son étonnante capacité à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle du nombre »

Dominique Moulon, « Les pratiques numériques d'un art contemporain », *Art Press* 2, n°29, 2013

Dominique Moulon, « Un art contemporain numérique », *Mcd*, 2015

UN MONDE À PART

Résistance, argumentation, repli sur soi, autosuffisance

INTÉGRATION DANS L'ART CONTEMPORAIN

Un art contemporain numérique (Moulon) ?

PRATIQUES D'ARTISTES