

INSTALLATION MULTIMEDIA

Introduction

- les enjeux
- les prémisses
- les formes de la sculpture
- de la sculpture à l'installation

I - Du multi média au multimédia (1917-1963)

1) Des gestes et des lieux manifestes

- Les précurseurs (Marey, Muybridge, Bergson...)
- Le Bauhaus et la notion d' « *art total* », le « *Merzbau* »
- Le Black Mountain College
- Le lumino-cinétisme : Nicolas Schöffer...
- L'opéra et Robert Wilson, Bill Viola, Peter Sellars et l'opéra de Wagner

2) L'invention de nouvelles formes plastiques :

- Dick Higgins (intermédia) et Nam June Paik (multimédia)
- Happenings, Performances, Events ...
- L'influence de Fluxus
- La construction d'un nouvel espace social
 - Beuys, Valie Export, Anne Cauquelin
 - La communication par le mail art, notion de réseau

II - Le rôle de l'installation (1963-1995) :

installation vidéo et installation multimédia

1) Les formes et les espaces de l'installation : un dispositif hybride

→ notion de « multimédia »

→ notions d' « installation », de « dispositif », d' « hybridation »

L'espace de l'installation (au cinéma, au théâtre, dans les arts visuels)

Le son, l'écran plat, la projection (unique ou multiple), la projection performance.

2) Les dispositifs

- Le dispositif vidéo : le moniteur-objet, la vidéo sculpture
- Le dispositif de surveillance, le circuit fermé
- Le dispositif de projection.

3) Les *traces* dans les installations multimédia

- Les traces visibles et invisibles
- La notion de trace dans les œuvres étudiées

III - L'évolution des technologies et des dispositifs (1995-2015...) :

- De la communication à la commutation
- Interactivité, notion de jouabilité

Conclusion

Introduction :

➤ Les enjeux

➤ Les « prémisses »

- La messe selon **Annick Bureau**, critique d'art, théoricienne des nouveaux médias. cf le site olats / leonardo.
- Le retable, le polyptique : **Mathias Grünewald**, *Retable d'Issenheim*, 1512-15
- Les fêtes : **Léonard de Vinci**, créateur de spectacles
- Les fêtes au Château de Versailles
- L'opéra de **Wagner**
- Les happenings aux Etats-Unis (**Allan Kaprow...**).

➤ Les formes de la sculpture, des origines au début du XXe siècle

- la forme (la figuration, du corps à la silhouette, de la figure au signe)
- la matière, le matériau (les qualités physiques de l'œuvre)
- le socle (présence et absence)

➤ De la sculpture à l'installation : au XXe siècle, on assiste à un élargissement considérable des limites de la sculpture :

- L'art corporel ou **Body Art**.

Orlan - Gina Pane - Marina Abramovic - Yves Klein.

- Annette Messager, dans *Les tortures volontaires* (1974)

- Du Land Art à l'intervention urbaine

- **Krzysztof Wodiczko** (les murs ont la parole),

- **Yayoi Kusama**, *Dots Obsession*, 2000

- **Cornelia Parker**, *Cold Dark Matter : An Exploded View*, 1991

- **Christian Boltanski**, *Théâtre d'ombres*, 1984

- **Krzysztof Wodiczko**, *City Hall Tower Projection*, 1996

- **Jenny Holzer**, cf extrait vidéo de son installation à la Salpêtrière à Paris.

- **Nam June Paik**, *Voltaire*, 1989

I - Du multi média au multimédia (1917-1970)

1) Des gestes et des lieux manifestes

➤ Les précurseurs :

- Marey et Muybridge pour la photographie,
- Butch Rovin et Ami Shulman, "*Let us imagine a straight line*"

- Edison et les frères Lumière pour le cinéma,
- 1896 : *Matière et mémoire*, Henri Bergson (1859-41),
- Des mouvements : le Futurisme, le Dadaïsme, le Constructivisme, l'art informel.
- 1963 : Nam June Paik, à la galerie Parnass de Wuppertal, « *Exposition of Music / Electronic Television* ».

➤ Le Merzbau, 1933 de Kurt Schwitters

➤ Le Bauhaus et la notion d' « art total » : Moholy-Nagy, Fernand Léger, Duchamp, le dadaïsme, Fernand Léger, Oskar Schlemmer. p. 62, Edmond Couchot

➤ Le Black Mountain College, (1933 - 1957), Etats-Unis

John Cage, Merce Cunningham, Buckminster Fuller, Robert Rauschenberg, David Tudor.

➤ Le lumino-cinétisme

L'exposition « **Dynamo** » à Paris en 2013.

➤ L'opéra et Robert Wilson, Bill Viola et Peter Sellars

2) L'invention de nouvelles formes plastiques :

➤ Dick Higgins (intermédia) et Nam June Paik (multimédia)

➤ Happening

➤ Performance

➤ Fluxus

Fluxus et le happening

FIAT FLUXUS : la nébuleuse Fluxus, 1962 – 1978

Du 27 octobre 2012 au 27 janvier 2013

Le GRAV (Centre de recherche d'art visuel)

L'EAT (Experiments in Art and Technology)

- *Dog Star Man*, 1961-1964, 78 minutes, film muet.
- La Monte Young et Marian Zazeela, *Dream House*, 1990

➤ La construction d'un nouvel espace social

- o Joseph BEUYS (cf fiche).
- o Valie EXPORT, *Syntagma*, 1983
- o Anne Cauquelin [dans *L'art contemporain*, éditions PUF, mai 1998].

"Mail art is an art form which uses the postal system as a medium", Ray Johnson

- o Fred FOREST

II - Le rôle de l'installation (1963-1995) : installation vidéo et installation multimédia

1) **Les formes et les espaces de l'installation : un dispositif hybride**

- notion de « multimédia »
- notions d' « installation », de « dispositif », d' « hybridation »
Définitions.

Installation

Dispositif

Définition tirée du *Dictionnaire de l'Image*, Editions Vuibert, juillet 2006.

Dispositif plastique

Dispositif cinématographique

Dispositif scénique

Hybridation

- 13 téléviseurs préparés, Nam June Paik, 1963
- Variation V, 1965, Cage, Cunningham, Klüver...
- Open Score, 14 octobre 1966, Rauschenberg

2) **Les dispositifs**

○ **L'installation vidéo : un exemple sculptural**

- Philosophe en méditation, 1632, Rembrandt
- La caverne moderne, 1979, Kanar, illustrateur
- Retable d'Issenheim, 1512-15, Mathias Grünewald, 269 x 141 cm
- Tryptique du Jugement dernier, 1473, Hans Memling
- Vidéo fish, 1979, Nam June Paik.
- Aunt et Uncle, 1986, Route 66, 1993, Nam June Paik, Tate Liverpool, 2010
- V-yramide, 1982, Nam June Paik.
- Arc Double Face, 1985, Nam June Paik
- Electronic Superhighway, 1995, Nam June Paik
- Electronic Expression, Nam June Paik.
- Lyon Video Wall, 1995, Nam June Paik, Biennale de Lyon

○ **Le dispositif de surveillance**

Le circuit fermé et l'interactivité.

- TV Buddha, 1974, Nam June Paik.
- Sauterelles, 1968-70, Wolf Vostell.
- Identité, Maintenant, vous êtes un Martial Raysse, 1967, Martial Raysse.
- Lived Taped Video Corridor, 1968-70, Bruce Nauman.
Installation avec 2 moniteurs, camera, bande video, murs, 533 x 1220 x 90 cm.
- Interface, 1972, Peter Campus.
- He weeps for You, 2005, Bill Viola
- Present Continuous Past, 1979, Dan Graham.
- Arrangement Stasi, 1990, Ange Leccia