

AMAURY SALZI
BCCN1

DOSSIER
ART NUMERIQUE :

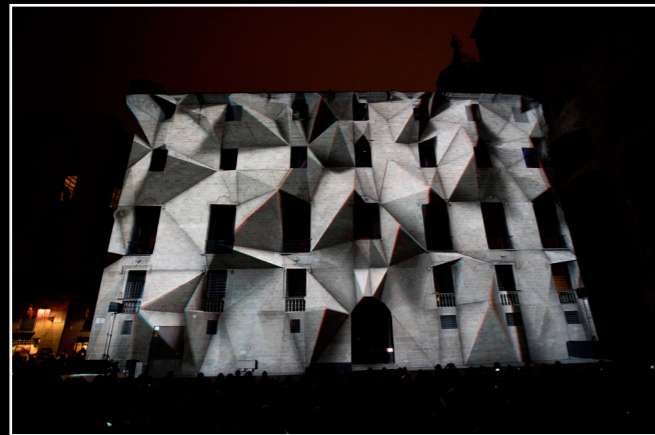
2022

SOMMAIRE :

AXIOMA-L'ART IMMERSIF..... PAGE 1-2
THE DANCING TRAFFIC LIGHT-L'ART PARTICIPATIF PAGE 3-4
COULEURS DOMINANTES..... PAGE 5-6

AXIOMA : L'ART IMMERSIF

**L'OEUVRE CHOISI EST CELLE DE
ONIONLAB, AXIOMA. ELLE A ETE
PROJETEE EN 2016 DURANT LE**

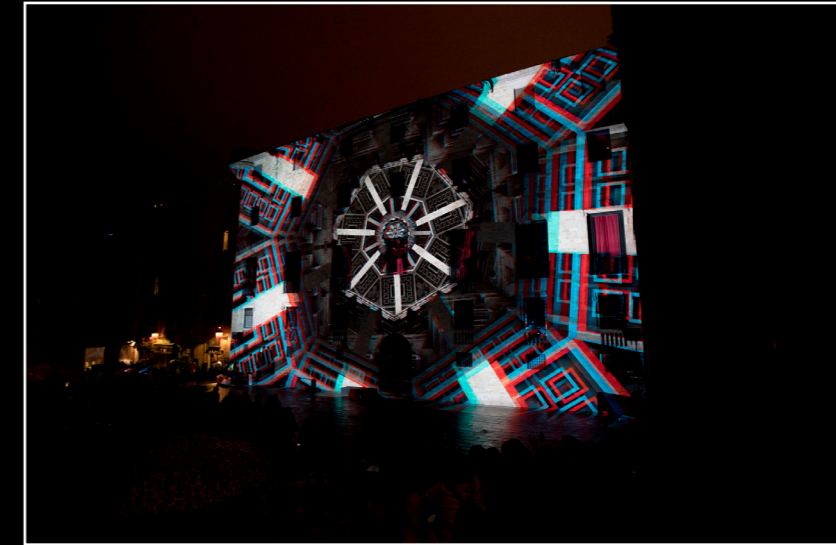
LLum BCN est un festival annuel d'art numérique où une sélection d'artistes du numérique venu du monde entier propose des immersions immersives exceptionnelles, qui abordent les fines frontières entre l'art, la science et les nouvelles technologies.

Ce festival permet de mettre en lumière des artistes internationaux du numérique et proposer des expériences uniques grâce à l'audiovisuel.

À l'occasion de ce festival Onionlab a créé Axioma, ce projet a été projeté dans différentes villes dont Barcelone, Rome, Eindhoven et Binghamton (NY), il propose un voyage audiovisuel à travers des formes géométriques en constante évolution.

Onionlab est une entreprise espagnole basée à Barcelone mais qui entretient des connexions dans le monde entier. En effet celle-ci est spécialisée dans le mapping vidéo et la réalité virtuelle. Leurs différents projets évoquent surtout la technologie et la géométrie, ils accordent énormément d'attention aux détails et à l'esthétique globale de leurs projets.

La notion d'art immersif est abordé ici car le spectateur est complètement immergé dans un spectacle qui lui est propre, chaque œil reçoit une image légèrement différente grâce à des lunettes spéciales, le cerveau crée une image 3D propre à chacun.

La projection perd le spectateur grâce à la 3D qui est très bien maîtrisée on a comme une impression d'être aspiré dans ce monde où la géométrie et l'évolution est au centre de tout. La projection utilise, transforme et crée un nouvel environnement tridimensionnel à partir du bâtiment de la Plaça del Rei.

THE DANCING TRAFFIC LIGHT : L'ART PARTICIPATIF

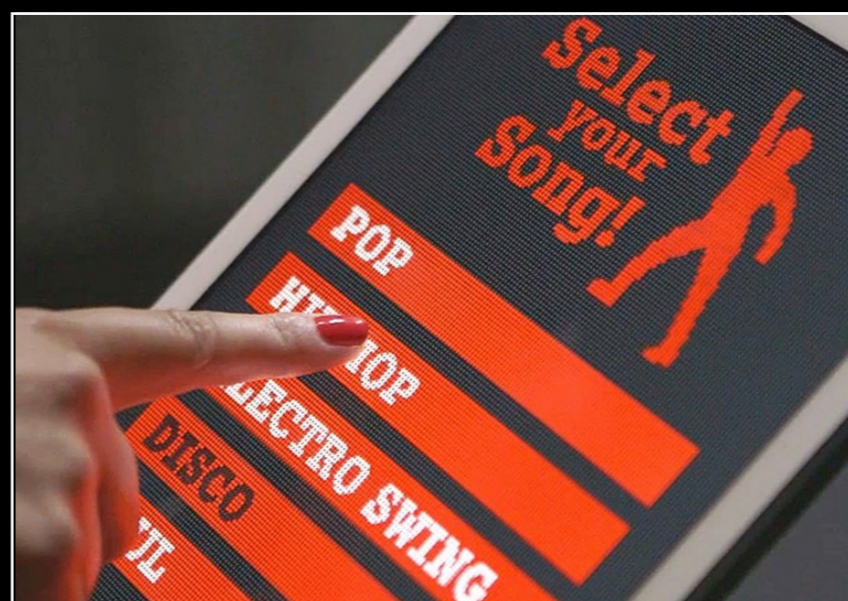
LA SECONDE OEUVRE CHOISI EST CELLE DE SMART, THE DANCING TRAFFIC LIGHT, ELLE A ETE MISE EN PLACE EN 2014 DANS UNE RUE DE LISBONNE AU PORTUGAL.

L'ENTREPRISE A CREE UNE EXPERIENCE POUR ENCOURAGER LES PIETONS A ATTENDRE L'ARRIVEE DU BONHOMME VERT.

Le constructeur automobile Smart a créé une expérience libre et participative pour tenter d'améliorer la sécurité aux abords des passages piétons. Pour cela elle a fait le choix de créer un dispositif capable de distraire et occuper les piétons patientant.

En effet le petit bonhomme rouge habituellement statique, se met à danser sur de la musique lorsque le feu est rouge. Ce petit bonhomme est une représentation d'une personne dansant dans une cabine à proximité. La personne est invitée à danser dès que la circulation reprend, de manière à occuper les passants le temps du feu rouge.

Cette expérience est complètement libre et ouverte à tous, n'importe qui peut pénétrer dans le stand, choisir son style de musique et danser comme ils le souhaitent. Dans la cabine de capture de mouvement des écrans vidéos sont disposées de chaque côté et montraient en direct les réactions des piétons face à la danse.

La notion d'art participatif est abordé dans cette expérience, car n'importe quel passant peut être soit spectateur soit acteur. Les passants peuvent imposer leurs chorégraphies ou tous simplement rester spectateur.

Cette expérience a été possible grâce à la capture de mouvement ce qui a permis à Smart de rendre une attente banale plus amusante.

A travers ce divertissement Smart aborde un sujet contemporain et sérieux : les dangers de la route : elle sensibilise la population à respecter la signalisation et ce de manière participative et amusante.

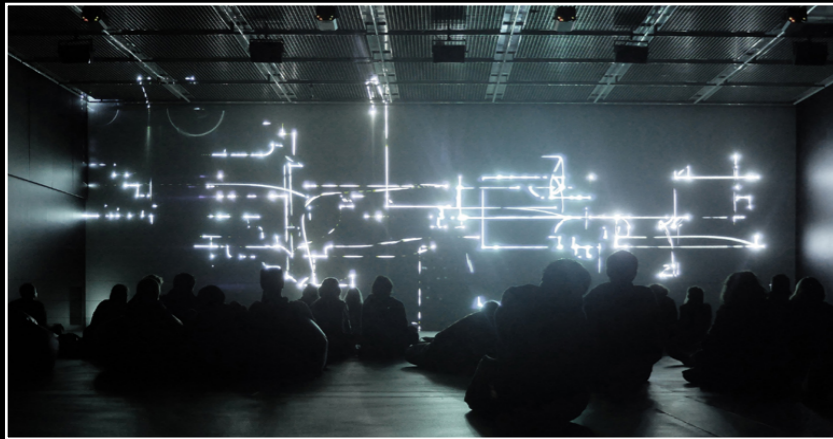
De plus elle s'offre un bon coup de publicité et une bonne image. D'après elle, le Dancing Traffic Light a convaincu 81% de piétons en plus à s'arrêter et à attendre le feu vert qu'auparavant.

FRAGILE TERRITORIES L'ART GENERATIF

LA TROISIEME OEUVRE CHOISI EST CELLE DE ROBERT HENKE, FRAGILES TERRITORIES, ELLE A ETE MISE EN PLACE POUR LA PREMIERE FOIS EN 2012, A NANTES AU LIEU UNIQUE.

L'ARTISTE A CREE UNE EXPERIENCE UNIQUE QUI A POUR BUT D'INTEROGER LE SPECTATEUR SUR LA NOTION TERRITOIRE : SUR CE QUI LE DEFINIT, SUR CEUX QUI L'OCCUPENT ET SUR LE PARTAGE DE CELUI-CI.

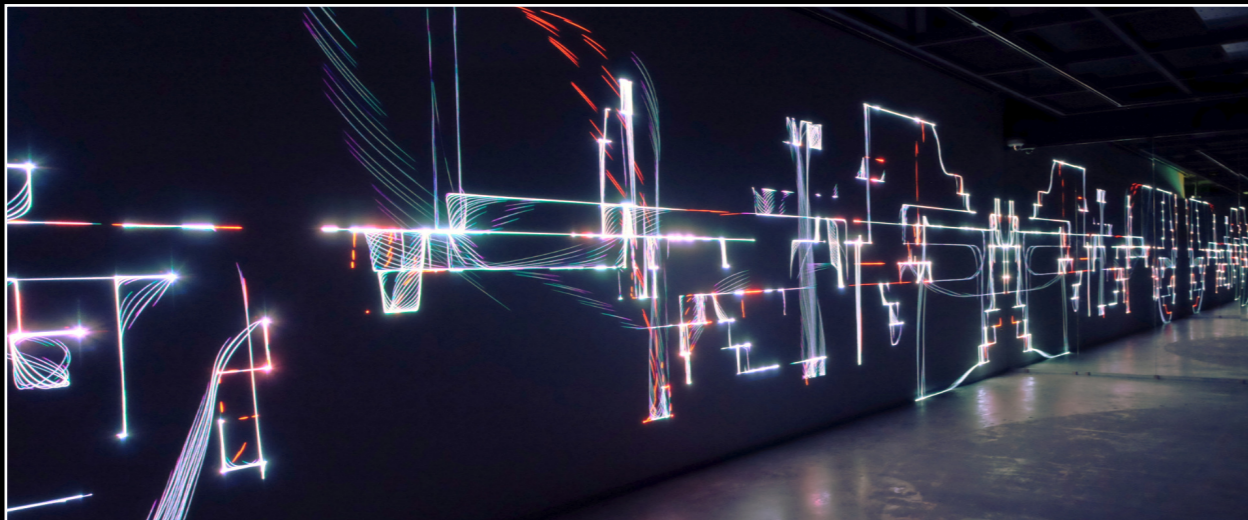

Robert Henke est un artiste, compositeur allemand, il a aussi créé le logiciel musical « live ». Il est également gérant du label Imbalance computer.

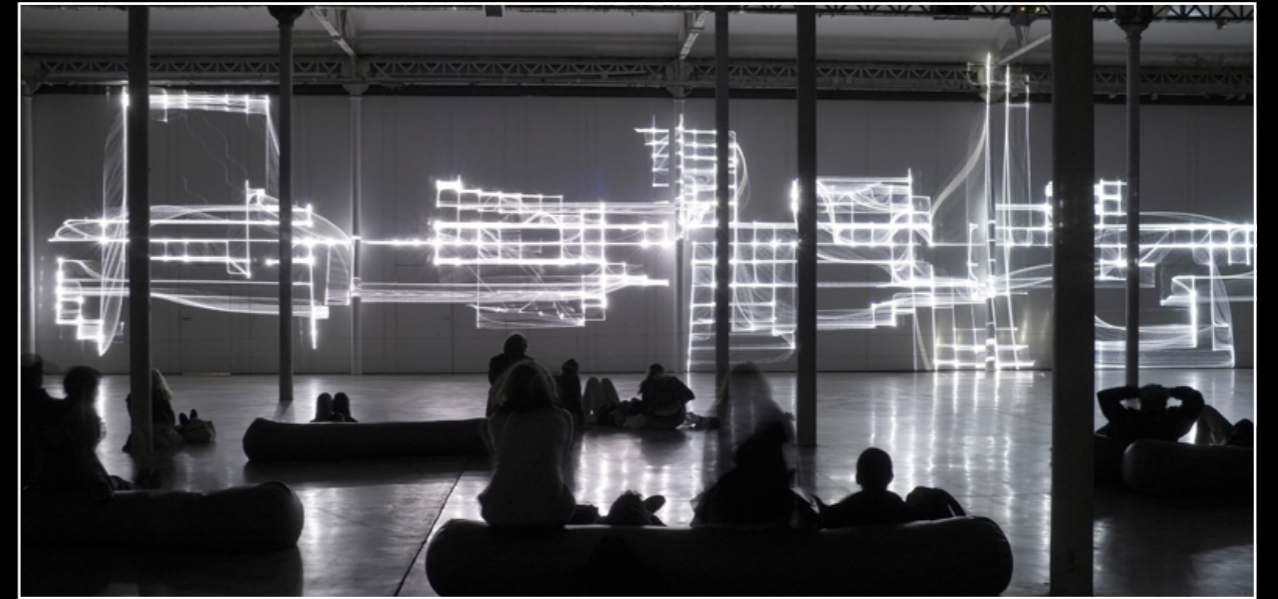
Il a conçu de nombreuses œuvres immersives qui coupent ses spectateurs du monde et les enferment dans des expériences qui exploitent son et images.

Pour répondre à ces questions sur le territoire Robert Henke a créé Fragiles Territoires une œuvre générative et immersive dédié au Lieu Unique de Nantes. Au cours des années elle a pu être déclinée dans différentes villes du monde. (2014-Rennes, 2016-Berlin, 2019-Lima, 2020-Seoul)

Un épais rideau en velours se dresse à l'entrée, il permet d'isoler les spectateurs de toutes nuisances sonores extérieurs et intérieurs. On arrive ensuite dans une gigantesque salle, l'œuvre est projetée sur un mur qui mesure 26 mètres de long sur 5 mètres de haut. Le spectateur est libre de se placer où il veut dans l'espace dédié, cela lui permet selon où il se place, d'avoir différentes visions de l'œuvre.

Son œuvre est composée de quatre rayons lasers qui s'étendent du sol au plafond dans une pièce plongé dans le noir. Chaque laser crée des formes uniques en constantes évolutions, des lignes, des grilles, des explosions, des formes géométriques. La qualité lumière elle aussi est instable tout comme les couleurs qui l'accompagne.

Ces expressions lumières sont accompagnées d'une bande son elle aussi évolutive, c'est la même note qui est exploitée de différentes manières, pour finalement former la musique. La musique et l'image ne sont pas synchronisées mais parfois elles s'accordent.

Toute les 6 secondes on peut observer une ombre qui traverse la projection de gauche à droite. Cette ombre transforme aussi le son en divulguant la même note à basse fréquence.

Grâce a un algorithme chaque séquences audios et visuels sont créés en temps réel de manière stochastique, la durée du travail est donc infinie, chaque image et chaque son sont imprévisibles et ne se répète jamais.

La notion d'art participatif est abordée dans cette expérience, car ces formes et ces sons sont créés en temps réel et ne se répète jamais.

De plus cette oeuvre peut être aussi qualifié d'oeuvre immersive car le spectateur est immergé dans une salle complètement noir face aux images et aux sons de Robert Henke.

SOURCES :

AXIOMA :

[HTTPS://WWW.BARCELONA.CAT/LLUMBCN/CA/INSTALLACIONS.PHP](https://www.barcelona.cat/llumbcn/ca/installacions.php)
[HTTPS://WWW.ISEUROPE.ORG/EXHIBITORS/ONIONLAB/](https://www.iseurope.org/exhibitors/onionlab/)
[HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LLUM_BCN](https://en.wikipedia.org/wiki/llum_bcn)
[HTTPS://UNMONDEMODERNE.WORDPRESS.COM/2017/12/24/AXIOMA-ONIONLAB/](https://unmondemoderne.wordpress.com/2017/12/24/axioma-onionlab/)
[HTTPS://WWW-ONIONLAB-COM.TRANSLATE.GOOG/WORK/3D-MAPPING/AXIOMA-A-STEREOSCOPIC-3D-MAPPING/?_X_TR_SL=EN6_X_TR_TL=FR6_X_TR_HL=FR6_X_TR_PTO=SC](https://www-onionlab-com.translate.goog/work/3d-mapping/axioma-a-steroscopic-3d-mapping/?_x_tr_sl=en6_x_tr_tl=fr6_x_tr_hl=fr6_x_tr_pto=sc)

THE DANCING TRAFFIC LIGHT :

[HTTPS://WWW.JOURNAL-DU-DESIGN.FR/POP-CULTURE/THE-DANCING-TRAFFIC-LIGHT-SMART-49878/](https://www.journal-du-design.fr/pop-culture/the-dancing-traffic-light-smart-49878/)
[HTTPS://NEWATLAS.COM/SMART-DANCING-TRAFFIC-LIGHT/33849/](https://newatlas.com/smart-dancing-traffic-light/33849/)
[HTTPS://WWW.DEZEEN.COM/2014/09/17/INTERACTIVE-DANCING-TRAFFIC-LIGHTS-INSTALLATION-SMART-CAR-LISBON/](https://www.dezeen.com/2014/09/17/interactive-dancing-traffic-lights-installation-smart-car-lisbon/)
[HTTPS://WWW.RED-DOT.ORG/PROJECT/THE-DANCING-TRAFFIC-LIGHT-12642](https://www.red-dot.org/project/the-dancing-traffic-light-12642)
[HTTPS://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CAPTURE_DE_MOUVEMENT](https://fr.wikipedia.org/wiki/capture_de_mouvement)
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=A7F4IP3BU3K](https://www.youtube.com/watch?v=A7F4IP3BU3K)

FRAGILE TERRITORIES :

[HTTPS://ROBERTHENKE.COM/INSTALLATIONS/FRAGILE_TERRITORIES.HTML](https://roberthenke.com/installations/fragile_territories.html)
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=N2YCNLYU_GQ](https://www.youtube.com/watch?v=N2YCNLYU_GQ)
[HTTPS://WWW.PINTEREST.NZ/PIN/455708056039683513/](https://www.pinterest.nz/pin/455708056039683513/)
[HTTPS://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROBERT_HENKE](https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Henke)
[HTTPS://BRAHMS.IRCAM.FR/WORKS/WORK/50387/](https://brahms.ircam.fr/works/work/50387/)
[HTTP://BLOGS.LECOLEDEDESIGN.COM/LETTRES/2013/01/13/FRAGILE-TERRITORIES-UNE-EXPOSITION-DE-ROBERT-HENKE-AU-LIEU-UNIQUE/](http://blogs.lecolededesign.com/lettres/2013/01/13/fragile-territoires-une-exposition-de-robert-henke-au-lieu-unique/)