

Jonathan Barbeau - Processus créatif

Nourri par une profonde passion pour le monde naturel et ses phénomènes, j'utilise JavaScript comme langage de programmation pour exprimer ma créativité et explorer les mécanismes naturels. Ma formation de développeur web a débuté lors d'un cours d'exploration au Cégep de Sainte-Foy, il y a huit ans, et depuis, mon approche artistique n'a cessé d'évoluer.

La recherche en cladogramme

Ma technique centrale s'inspire directement des cladogrammes utilisés en biologie évolutive. Tout comme ces arbres qui cartographient les relations évolutives entre différentes espèces, cette méthode me permet de naviguer à travers mes concepts de manière intuitive et expérimentale.

Git devient mon outil de cartographie créative, similaire aux méthodes de classification taxonomique. À chaque étape intéressante de ma création, je peux créer un commit, sorte de point de branchement qui me permet de tracer l'évolution de mon processus artistique, tout comme un généticien retrace l'évolution des espèces.

Diagnostiqué TDAH, j'ai développé cette méthode comme une stratégie de gestion des idées. Mes divers intérêts qui caractérisent mon profil neurologique deviennent des opportunités de création, à l'image des mutations génétiques qui peuvent conduire à de nouvelles formes de vie. Ma capacité à explorer rapidement différentes branches conceptuelles devient une force créative unique.

L'ordinateur comme co-créateur

On pourrait penser que l'ordinateur s'occupe de la logique et de l'ordre alors que je m'occupe du chaos, mais c'est tout à fait l'inverse. Je conçois des instructions qui permettent à l'ordinateur d'interpréter mes idées. Dans cette relation avec la machine, je m'occupe de la direction artistique et la machine complète les détails et exécute l'œuvre via les paramètres définis via l'algorithme. Cette approche rappelle les processus de sélection naturelle via un environnement de création structuré, mais qui laisse place à l'émergence.

Depuis l'année dernière, je m'immerge dans l'étude des systèmes de particules et leurs mouvements. Des modèles comme le mouvement brownien, le bruit de Perlin, les attracteurs, la théorie du chaos et l'émergence des formes me fascinent. Ces phénomènes naturels, reproductibles algorithmiquement, créent une passerelle fascinante entre art et science, entre observation et création.

Ma grande curiosité et mes multiples questionnement face à ce qui m'entoure ont façonné une approche artistique en constante évolution. La symbiose art-technologie constitue le cœur de ma

démarche. Dans cette collaboration, je définis l'orientation créative, tandis que la machine développe les nuances via des paramètres algorithmiques précis. Cette méthode évoque les principes d'émergence évolutifs au sein d'un écosystème créatif structuré.

Mes récentes créations explorent la dialectique entre présence et absence, mémoire et oubli, immensité et solitude. À travers mes recherches sur les systèmes de particules et le bruit de Perlin, je matérialise la fragilité des civilisations et l'érosion des souvenirs dans "Je Me Souviens", tout en contemplant notre place dans le cosmos avec "STARMAP". Cette dualité entre l'intime et l'infini caractérise mon œuvre – tantôt cartographe stellaire invitant à la contemplation des mystères cosmiques, tantôt archiviste de souvenirs capturant la désintégration de nos plus grandes créations.