

« Eloge de l'ordinateur (dans les arts visuels) »

Vera Molnar

«des images mentales qu'il faut imputer à l'imagination et dire imaginaires puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans le réel»
Mikel Duffrenne

Un jargon scientifique

Grandes similitudes avec la méthode scientifique
L'ordinateur permet de synthétiser des informations en temps réel et de faire évoluer ces informations.

Selon Vera Molnar :
"Un tableau s'élaboré à partir de 3 facteurs"

2 visions de l'artiste :

- Spiritualiste
- Matérialiste

Dualité entre forme et fond

Les influences provenant de nouvelles postures

Attention à l'ordre visuel!

Préoccupations

Préoccupations

La démarche décrite par Vera Molnar et le lien avec les ordinateurs

On part d'une image première qui apparaît à l'esprit. Le primum movens, c'est l'imagination.

La posture spiritualiste

«Credo quia absurdum»

Rapport à ses peintures

Image et couleur

« Eloge de l'ordinateur (dans les arts visuels) »

Vera Molnar

Les ordinateurs permettent de nouvelles possibilités

Attention à l'"overdose visuelle"

Extrait de *Too Much!*
Vera Molnar

Passage au macro-esthétique

L'ordi de l'ordinateur peut aider à concevoir un plan macro-esthétique

Il se fondra avec le reste de l'agencement et diriger l'œil vers des points d'intérêt, ou vers des zones de faiblesse, pour bien distinguer des actions causées à travers des analyses de formes

Il aide à dégager la forme dans l'ensemble des éléments
Qui mieux évolue les éléments
Il aide à suggerer une forme dans l'ensemble
Il aide à dégager la principale analogie

À propos de Vera Molnar

Née en 1924 en Hongrie et décédée en 2023 en France

D'après Wikipedia :
a des liens avec l'abstraction géométrique,
Très importante dans le monde de l'art numérique et l'art algorithmique

Étudie l'histoire de l'art (donc vision globale de la pratique)

Influencée par des artistes tels que Le Corbusier, Fernand Léger

Cotoie Victor Vasarely, Julio Le Parc

Vasarely

Julio Le Parc

L'abstraction géométrique

Piet Mondrian,
Composition no 10

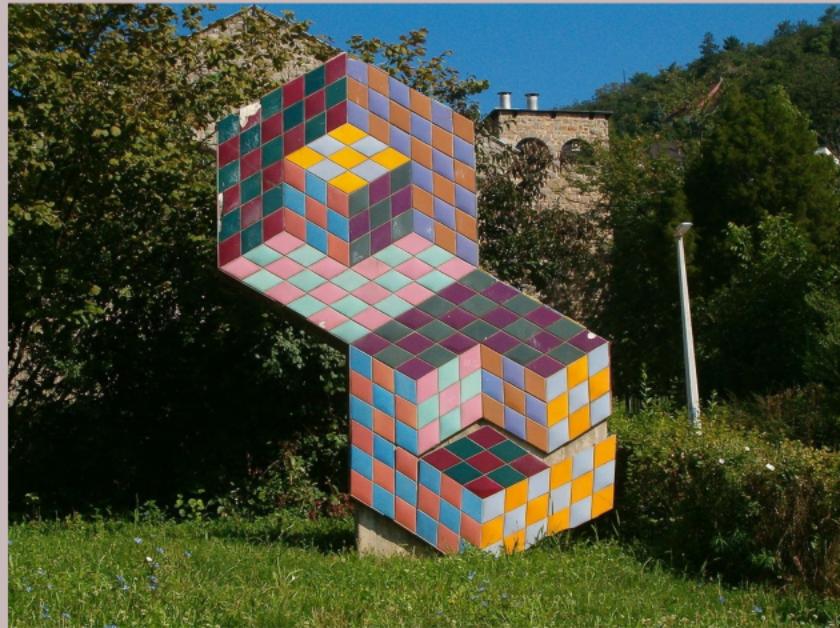
Kandinsky,
Yellow-Blue-Red

Étudie l'histoire de l'art (donc vision globale de la pratique)

Influencée par des artistes tels que Le Corbusier, Fernand Léger

Cotoie Victor Vasarely, Julio Le Parc

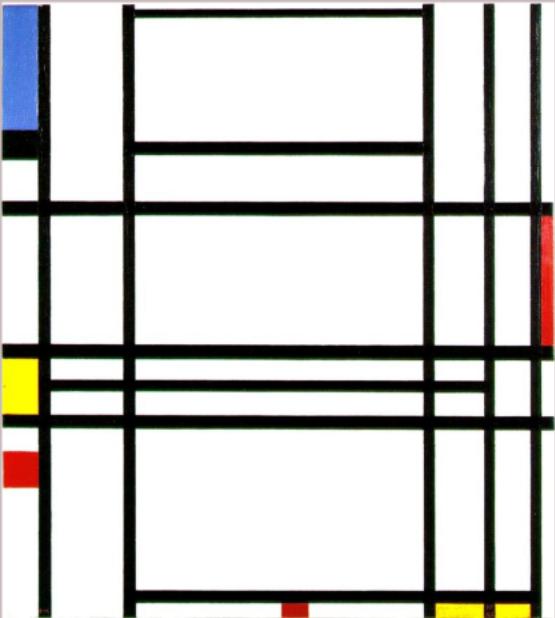

Vasarely

Julio Le Parc

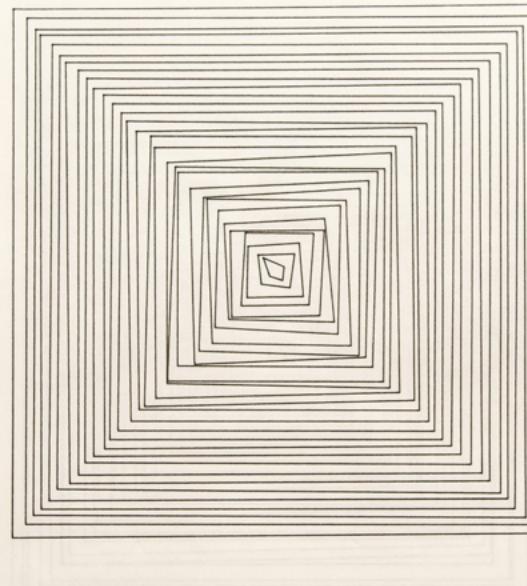
L'abstraction géométrique

Piet Mondrian,
Composition no 10

Kandinsky,
Yellow-Blue-Red

2 visions de l'artiste :

- Spiritualiste
- Matérialiste

Dualité entre forme et fond

La posture spiritualiste

<<Credo quia absurdum>>

Rapport à ses pairs

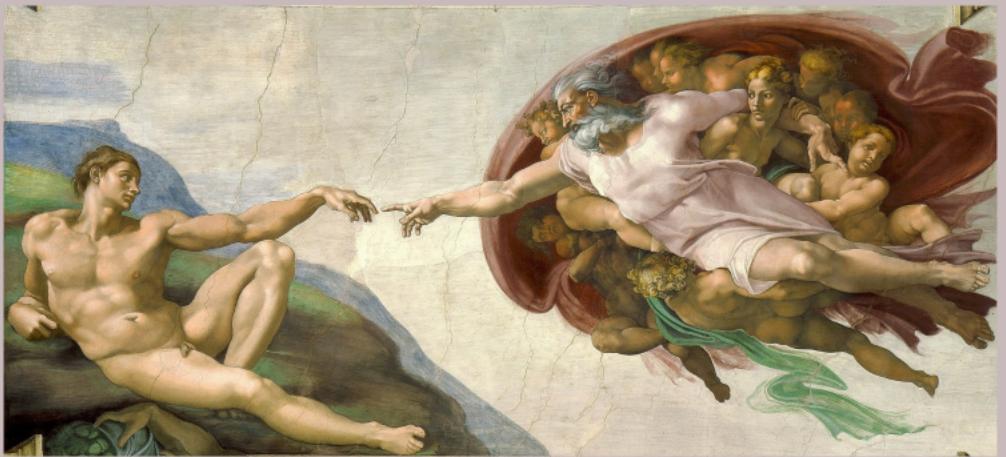
Solitude

Rapport à son oeuvre

"Définitivement réalisée"

Rapport à l'outil

"Utiliser le moins possible ces
outilleries"

L'intuition surpassé la science
et la raison
Vera parle de "réceptacle
sacré"

Rapport à ses pairs

Solitude

Rapport à son oeuvre

"Définitivement réalisée"

Rapport à l'outil

"Utiliser le moins possible ces
prothèses"

Rapport à son oeuvre

"Définitivement réalisée"

Rapport à l'outil

"Utiliser le moins possible ces
prothèses"

Rapport à l'outil

"Utiliser le moins possible ces prothèses"

La posture matérialiste

Privilégie une démarche plus rationnelle

<< Séparer l'ivraie d'avec le bon grain >>

La science

La géométrie

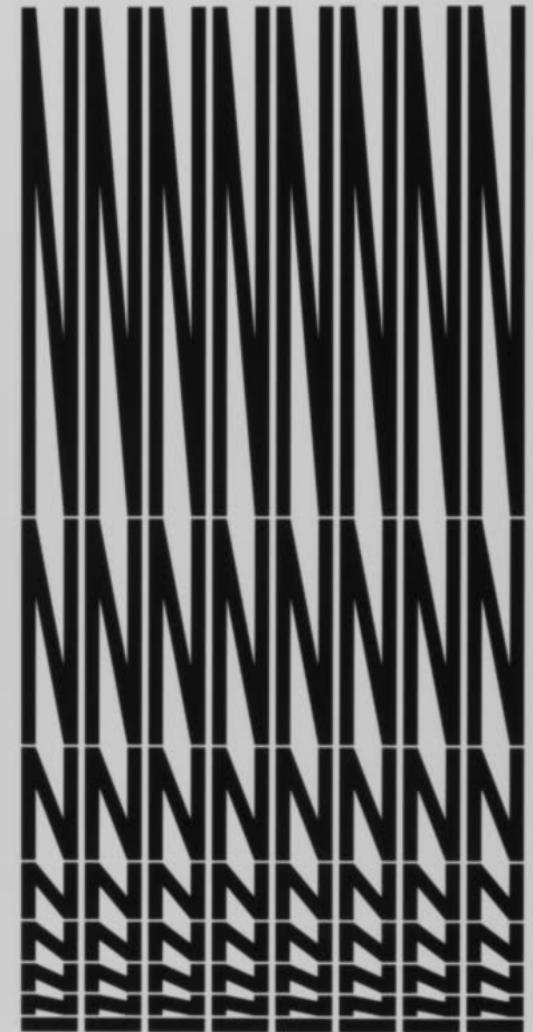
Rapport à ses pairs

<https://parlonsciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-d-information/les-triangles-et-la-trigonometrie>

A contrario de la quête de solitude liée à un artiste de type spiritualiste
Démarche de recherche, collaborative
Rapport à son œuvre

Structure à partir de la lettre N, Vera Molnar

Rapport à son oeuvre

Démarche itérative

Boucles de rétroaction
(feedback loop)

Privilégie la transmission
et la diffision

"Expérimentation"

Rapport à l'outil

Le progrès

"Les équipements les plus modernes, les plus perfectionnés, les plus puissants"

La science

La géométrie

Rapport à ses pairs

A contrario de la quête de solitude liée à un artiste de type spiritualiste

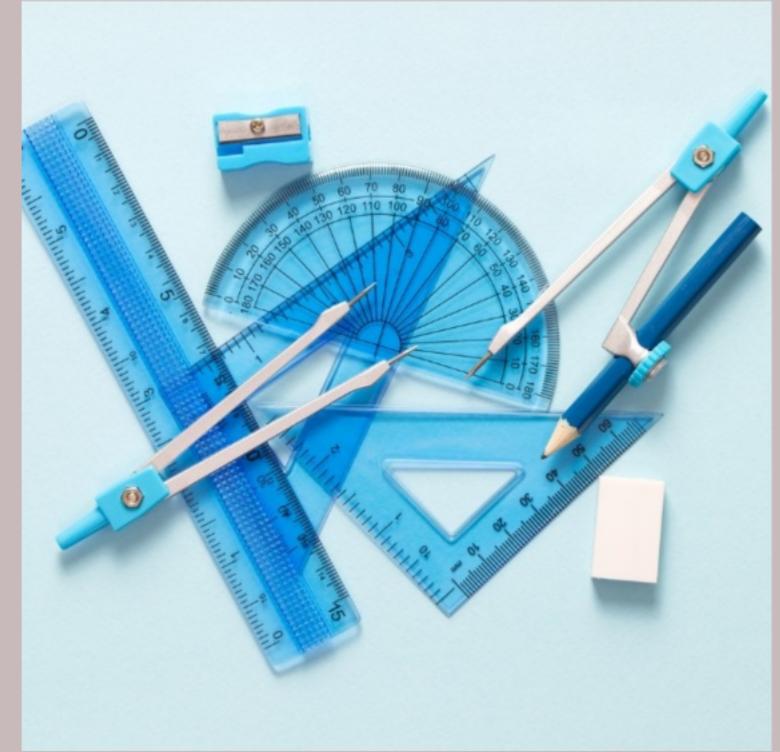
Démarche de recherche,
collaborative

Rapport à son
oeuvre

Démarche itérative
Boucles de rétroaction
(feedback loop)
"Expérimentation"

Rapport à l'outil

Le processus
Les instruments les plus
pertinents, les plus
perturbateurs

<https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/les-triangles-et-la-trigonometrie>

Rapport à ses pairs

A contrario de la quête de solitude liée à un artiste de type spiritueliste

Démarche de recherche,
collaborative

Rapport à son
oeuvre

Démarche itérative

Boucles de rétroaction
(feedback loop)

"Expérimentation"

Privilégie la transmission
et la diffusion

Rapport à l'outil

Le progrès

"Les équipements les plus modernes, les plus perfectionnés, les plus puissants"

La démarche décrite par Vera Molnar et le lien avec les ordinateurs

On part d'une image première qui apparaît à l'esprit. Le primum movens, c'est l'imagination.

«des images mentales qu'il faut imputer à l'imagination et dire imaginaires puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans le réel»

Mikel Dufrenne

La vision du myope qui se précise

Réduire l'écart entre ce qu'on a en tête et sa matérialisation

Cependant, des difficultés :

- Différence entre le résultat et ce qu'on a visualisé
- Les défauts qu'on n'a pas prévu
- Plus généralement, ce qui n'a pas été encore envisagés lors de l'idéation

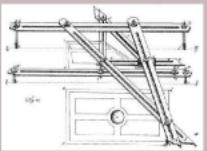
<https://www.allaboutvision.com/fr-fr/defauts-visuels/myopie/causes-myopie/>

Les machines à voir

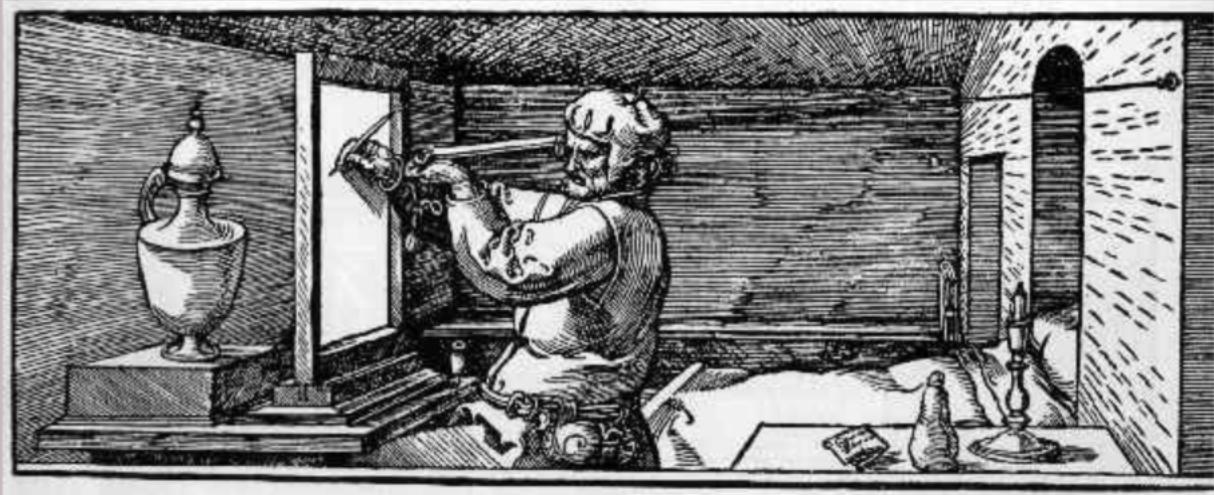

Albrecht Dürer (1471-1528)

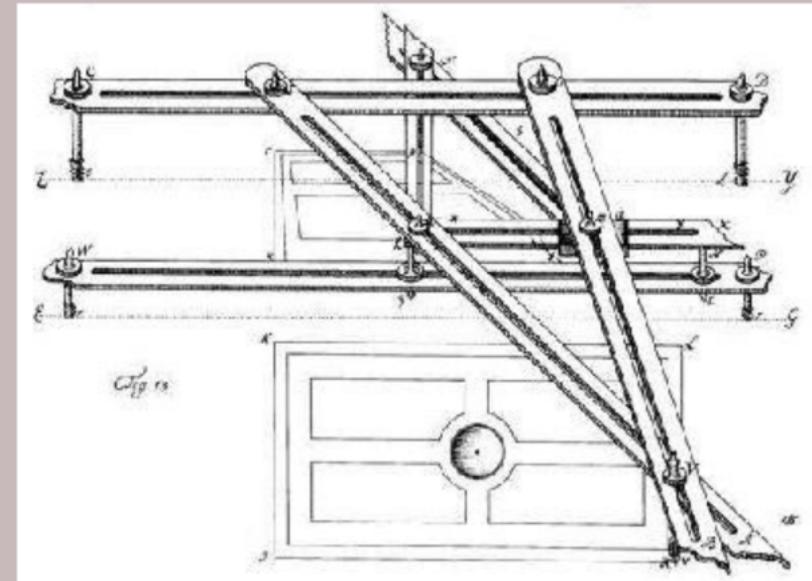

Johann Heinrich Lambert
(1728-1777)

[https://laperspective.canalblog.com/
archives/2009/02/19/12616364.html](https://laperspective.canalblog.com/archives/2009/02/19/12616364.html)

Albrecht Dürer (1471-1528)

Johann Heinrich Lambert
(1728-1777)

[https://laperspective.canalblog.com/
archives/2009/02/19/12616564.html](https://laperspective.canalblog.com/archives/2009/02/19/12616564.html)

Un jargon scientifique

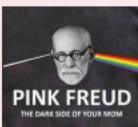
Grandes similarités avec la méthode scientifique

L'ordinateur permet de systématiser, de subdiviser en étapes. Fragmentation du travail. Le rend minutieux

Avantages de l'ordinateur

Possible de revenir en arrière
Il a une mémoire.
Contrairement à certaines tentatives perdues à jamais

Pas facile avec la psychanalyse
On se connaît mieux, on peut faire remonter des choses à la surface :
-enfoncer-dans-soi-mêmes-en-soi-même-
Cela me fait penser à la technique d'association libre en psychanalyse :
On laisse des choses et on travaille avec ensuite.

https://www.reddit.com/r/funny/comments/6chay/pink_freud_rightfist/

Avantages de l'ordinateur

Possible de revenir en arrière

Il a y a une mémoire.

Contrairement à certaines tentatives perdues à jamais

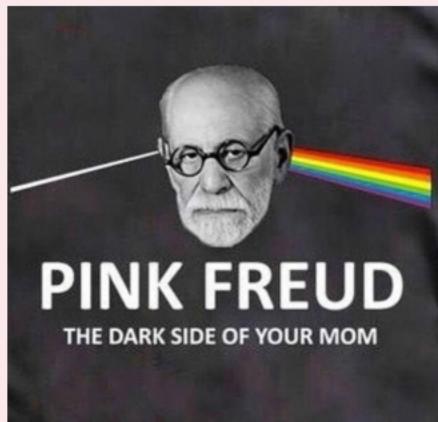
Parallèle avec la psychanalyse

On se connaît mieux, on peut faire remonter des choses à la surface :

«machine-à-mieux-voir-en-soi-même»

Cela me fait penser à la technique d'association libre en psychanalyse :

On lance des choses et on travaille avec ensuite.

https://www.reddit.com/r/funny/comments/az2bzy/pink_freud/#lightbox

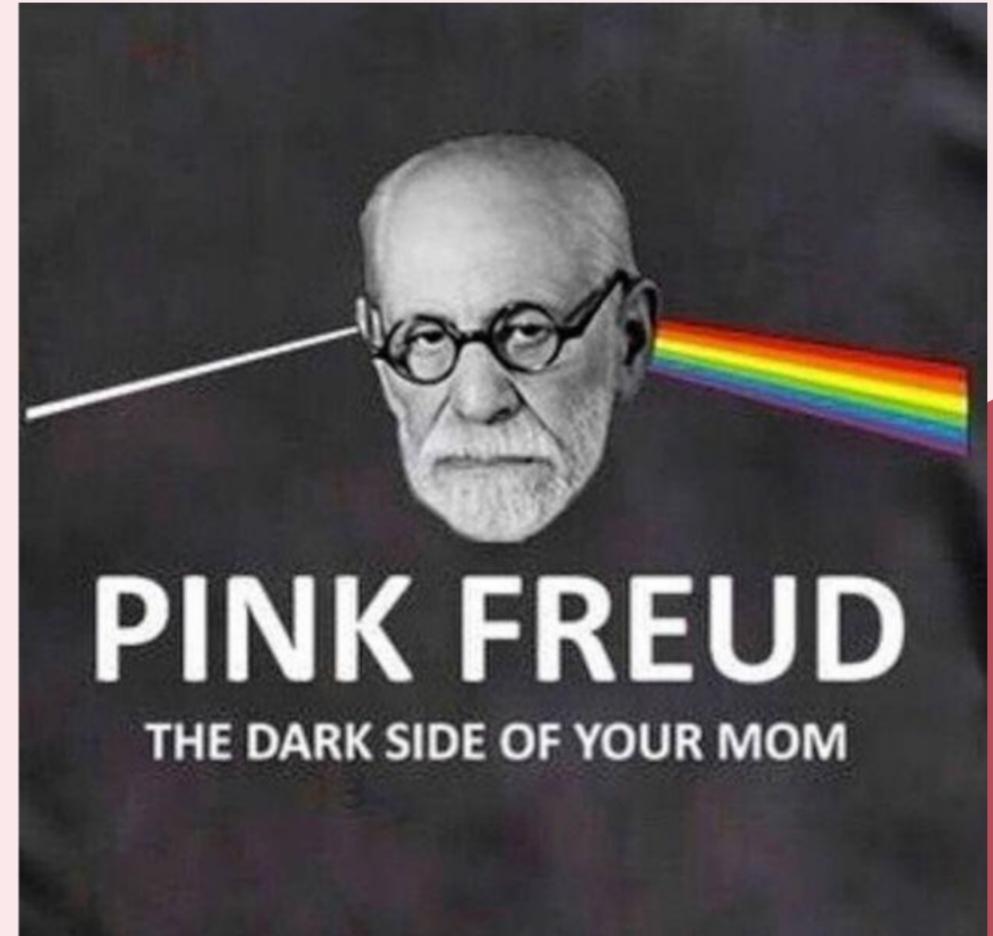
Parallèle avec la psychanalyse

On se connaît mieux, on peut faire remonter des choses à la surface :

«machine-à-mieux-voir-en-soi-même»

Cela me fait penser à la technique d'association libre en psychanalyse :

On lance des choses et on travaille avec ensuite.

https://www.reddit.com/r/funny/comments/az2bzy/pink_freud/#lightbox

Systématisation du processus de production d'un tableau (un méta algorithme)

"1) Un ensemble de formes"

"2) Des règles du jeu qui les régissent"

"Les deux [premières étapes] parfaitement définissables, formalisables"

"3) un facteur totalement inconnu : l'intuition, l'humeur du moment de l'artiste qui fait qu'il choisit entre les milliards d'images que la règle du jeu rend virtuellement possible, tout juste un type spécifique d'assemblage."

"1) Un ensemble de formes"

"2) Des règles du jeu qui les régissent"

"Les deux [premières étape] parfaitement définissables, formalisables"

"3) un facteur totalement inconnu : l'intuition, l'humeur du moment de l'artiste qui fait qu'il choisit entre les milliards d'images que la règle du jeu rend virtuellement possible, tout juste un type spécifique d'assemblage."

Les ordinateurs permettent de nouvelles possibilités

Le hasard

Vera Molnar, Quatre éléments distribués au hasard, 1968

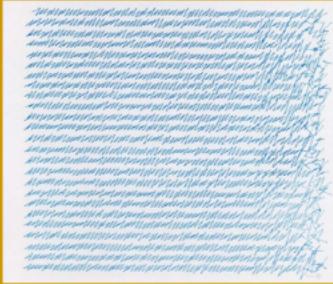
Du feedback

Hypertransformatio 19, Vera Molnar

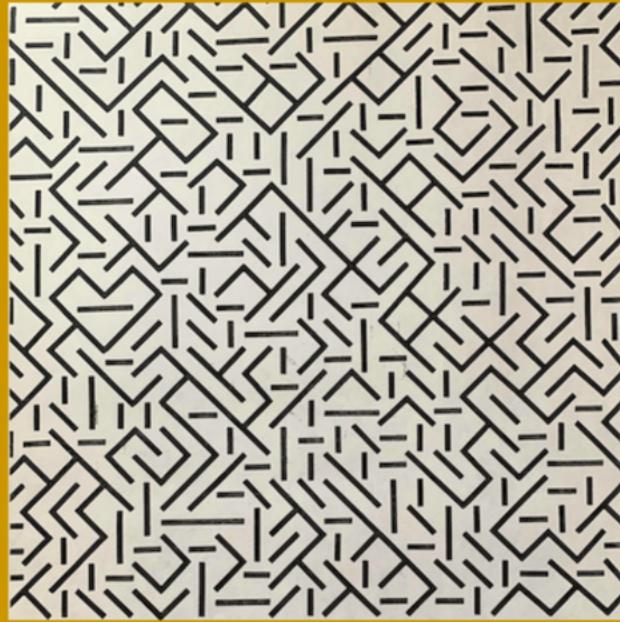
« ...et si j'essayais ?.. »

Rend possible les "excursions"

Hommage à ma mère,
Vera Molnar

Le hasard

Vera Molnar, Quatre éléments
distribués au hasard, 1968

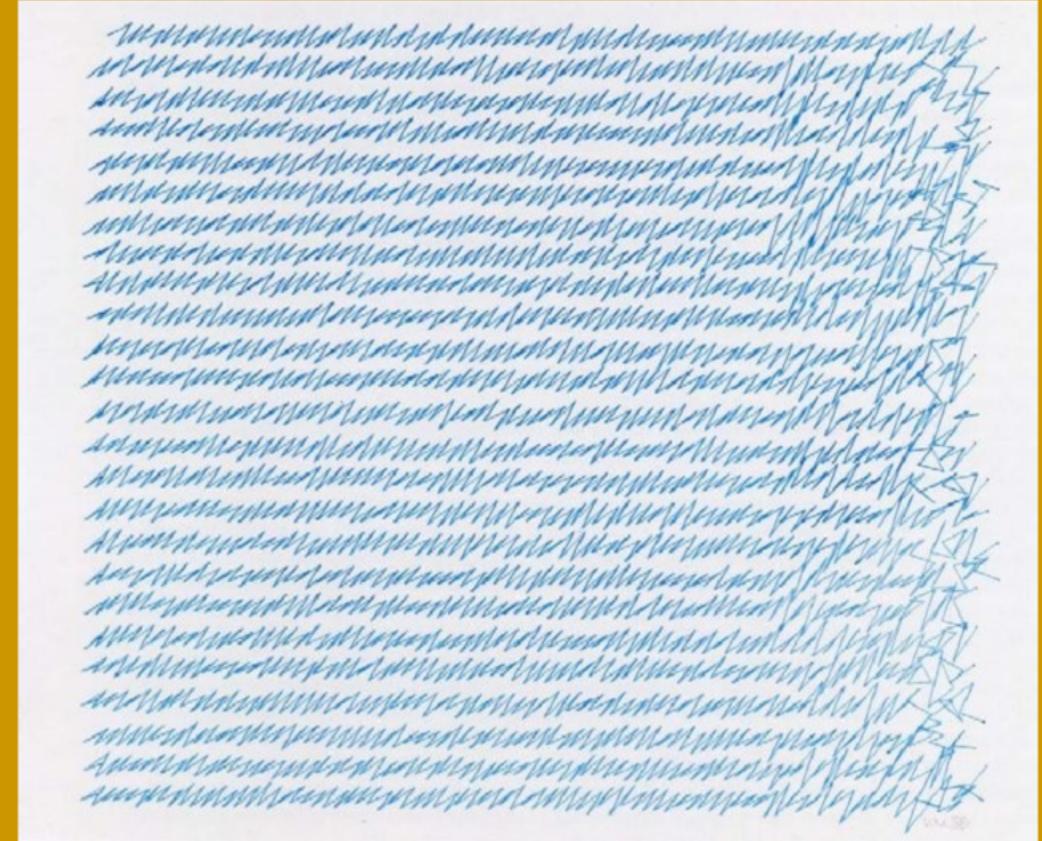
Du feedback

Hypertransformatio 19, Vera
Molnar

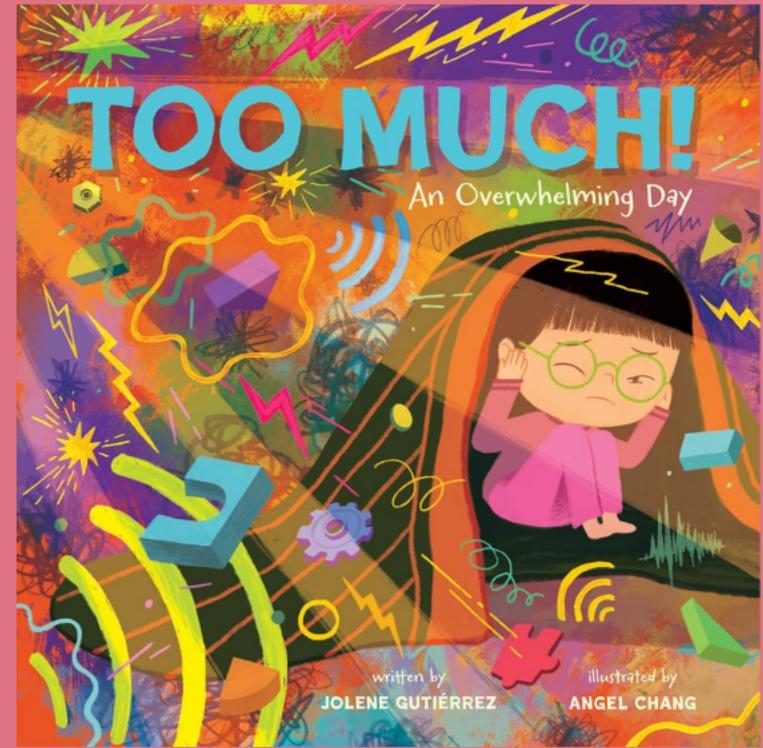
« ...et si j'essayais ?.. »

Rend possible les
"excursions"

Hommage à ma mère,
Vera Molnar

Attention à l' "overdose visuelle"

Too Much!: An Overwhelming Day
- Jolene Gutiérrez

Passage au macro-esthétique

L'emploi de l'ordinateur peut aider à constituer un pont entre micro et macro-esthétique :

Et si l'ordinateur pouvait avoir de l'agentivité et dégager des grandes structures esthétiques : faire dialoguer les œuvres de l'artistes, puis faire dialoguer des artistes entre eux. À travers des analyses de l'ordinateur

Faire dialoguer le théoricien et le praticien : En faisant évoluer les connaissances.
Elle semble suggérer un

Faire dialoguer le théoricien et le praticien : En faisant évoluer les connaissances.

Elle semble suggérer un lien entre les connaissances informatiques et la pratique artistique

Ma critique

Le rapport à l'émotion ?

Les obstacles, la souffrance part inhérente au travail de l'artiste. Permettent de s'investir, de mettre ses tripes dans l'oeuvre. Pourquoi vouloir toujours optimiser et faciliter ?

Et le corps dans tout ça ?

Ne parle que d'images mentales : tombe dans le piège de la dualité cartésienne. Le corps n'est qu'un contenant/véhicule qu'on peut remplacer.

Bonus : Video de Vera Molnar en train d'utiliser l'ordinateur pour créer

<https://www.ina.fr/ina-eclare-actu/video/118089373/vera-molnar-sur-le-role-de-l-ordinateur-dans-la-creation-artistique>

Bonus : Video de Vera Molnar en train d'utiliser l'ordinateur pour créer

[https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/
i18089373/vera-molnar-sur-le-role-de-l-
ordinateur-dans-la-creation-artistique](https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i18089373/vera-molnar-sur-le-role-de-l-ordinateur-dans-la-creation-artistique)

C'était tout pour moi.

Merci de m'avoir écouté.

Taha

