

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Séminaire de l'Ecole du Louvre "Le musée à l'ère numérique. Nouveaux média et nouvelles

Filières concernées	Nombre d'heures	Validation	Crédits ECTS
Master en études muséales (*)	Cours: 1 pg	cont. continu	5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

- Semestre Automne

Equipe enseignante:

BONNEFOIT, Régine
RERAT, Melissa

Objectifs:

1. Concept du séminaire 2015

L'arrivée du numérique dans les années 1980 a non seulement bouleversé le domaine de l'art contemporain (art vidéo, installation, net art, etc.), mais a aussi eu un impact sur la matérialité des expositions, tant de Beaux-Arts que d'histoire, d'ethnographie ou encore des techniques, et plus largement sur le musée en tant qu'institution. Faute de meilleur terme, le concept de « nouveaux médias » a d'abord permis de traiter d'objets artistiques technologiques (dont la collection Nouveaux Médias initiée par Christine Van Assche dès 1976, peu avant l'ouverture du Centre Pompidou de Paris, a été une prémisse dans le paysage francophone). Il s'est par ailleurs étendu à tous les moyens de création et de communication basés sur les technologies électroniques et numériques. Dans le musée, les nouveaux médias ont pénétré les domaines de la muséographie puis celui de la médiation culturelle (audioguides, interfaces numériques, tablettes tactiles, réalité augmentée, etc.) et de la communication (Internet, réseaux sociaux, etc.). Aujourd'hui, tant le muséographe, le conservateur, le muséologue, le créateur que le visiteur sont « équipés » de nouveaux médias et appréhendent l'exposition, et plus largement le musée, par leur biais.

La huitième édition du Séminaire propose d'explorer ces développements récents, de découvrir leurs potentiels pour une nouvelle médiation du savoir, tout en tentant de les expliquer en regard des textes phares de la muséologie et des moments forts de l'histoire de la muséologie au sens large. Pour ce faire, le Séminaire abordera dans un premier temps la question de l'exposition des nouveaux médias et celle de l'exposition par les nouveaux médias. Un deuxième axe de réflexion traitera des secteurs de la médiation culturelle et de la communication/promotion d'une institution muséale au moyen des outils numériques. Pour terminer, la face cachée du musée – la conservation – sera également étudiée. En effet, l'arrivée puis les développements des nouveaux médias posent de nouvelles questions et défis : comment conserver ces nouveaux supports ? Les critères de conservation-restauration prévalant dans le domaine des Beaux-Arts et des objets historiques peuvent-ils être toujours respectés, ou doivent-ils être adaptés/mis à jour ? Les nouveaux médias offrent-ils de nouvelles solutions de conservation ?

La structure ternaire du séminaire offrira un matériau complet permettant de saisir tant les spécificités que la densité des questionnements posés par les nouveaux médias dans le champ des études muséales. A l'issue du séminaire, un workshop permettra de confronter les outils et questions exposés par les différents conférenciers à un cas d'études précis.

Contenu:

Conférenciers :

Madeleine Betschart, ancienne Directrice adjointe de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, Responsable du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Les nouveaux médias au service du Centre Dürrenmatt – Réflexion sur et visions pour l'avenir

Sebastien Verdon, Artiste, Neuchâtel et Lausanne
Exposition Sebastien Verdon – Ciels

Melissa Rérat, Adjointe à la direction du Master en études muséales, Doctorante en histoire de l'art, Université de Neuchâtel
Quand exposer les nouveaux médias questionne les Beaux-Arts

Karin Wegmüller, videocompany.ch, Zofingen
videocompany.ch - videokunst und andere angelegenheiten

Catherine Gfeller, Artiste, Montpellier
VIDEOPARCOURS

Régine Bonnefoit, Professeur de muséologie et d'histoire de l'art contemporain, Université de Neuchâtel

méthodes de médiation" (2HA2101)

Quand les objets d'art prennent vie – animation d'œuvres d'art à l'ère numérique

Jean-Paul Fourmentraux, Professeur Arts et Sciences de l'Art, Université Aix-Marseille/EHESS Paris
Le Musée à l'épreuve du Net art : exposer et préserver les œuvres à médias variables

Miriam Loertscher, Creaviva, Zentrum Paul Klee Berne, Collaboratrice scientifique à la Zürcher Hochschule der Künste
creaTIV! – Art et nouveaux médias pour des adolescents.

Frédéric Kaplan, Chaire de Digital Humanities, Directeur du Digital Humanities Lab (DHLAB), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne & Isabella di Lenardo, Historienne de l'art et de l'architecture, spécialisée dans la circulation des savoir et « patterns » dans l'Europe du XVIe au XVIIIe siècles, Cheffe de projet, Digital Humanities Lab, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
REPLICA. Continuité, distance et connaissance des images

David Vuillaume, Secrétariat général ICOM Suisse – AMS, Zurich
De la nécessité des nouveaux médias au musée

Marcel Zemp, Directeur de zetcom, Berne
Les stratégies pour l'élaboration, la validation et la publication des données d'une collection

Patrick Cotting, Directeur de CCI Cotting, Zurich
Cinq éléments à connaître pour maîtriser les nouveaux médias dans les musées

Christophe Brandt, Directeur de l'Institut suisse pour la conservation de la photographie, Neuchâtel
L'Objet photographique ou l'évolution d'un médium

Yves Niederhäuser, Responsable des projets vidéo/TV, Memoriav, Berne
La provenance, le quoi et le comment de la vidéo : Questions de conservation des collections vidéo

Dario Donati, Responsable de la section Documentation des collections, Musée national suisse, Zurich & Thomas Bochet, Collaborateur scientifique, section Photographie historique et art graphiques, Musée national suisse, Zurich
Conservation et accessibilité : l'usage des nouveaux médias dans les collections de photographie et d'arts graphiques au Musée national suisse

Marc-André Renold, Directeur du Centre de droit de l'art, Université de Genève
L'art numérique et le droit

Denis Albert Rohrer, Conservateur collection et contenus sciences humaines, Alimenterium, Vevey
La mutation digitale au cœur du projet de renouvellement de l'Alimenterium

Christine Van Assche, Conservatrice en chef, responsable des nouveaux médias de 1982 à 2013, actuelle Conservatrice honoraire, Centre Pompidou, Paris
Historique et muséologie des nouveaux médias au Centre Pompidou (de 1980 à 2013)

Pierre Alain Mariaux, Professeur de muséologie et d'histoire de l'art médiéval, Université de Neuchâtel
Ballade en Numérie

Forme de l'évaluation:

Evaluation interne écrite notée. Moyenne entre la note de la présentation du workshop de fin de séminaire (1/4) et la note du compte-rendu écrit à rendre le 31 janvier 2016 (3/4).

Documentation:

COUCHOT Edmond, HILLAIRE Norbert, L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art, Paris : Flammarion, 2005.

DE MÉRÉDIEU Florence, Arts et nouvelles technologies. Art vidéo, art numérique, Paris : Larousse, 2005.

FOURMENTRAUX Jean-Paul, « Le musée à l'épreuve du numérique : Net Art et médias variables », in : Critique, « Le musée sous réserve d'inventaire », tome LXX, n° 805-806, juin-juillet 2014, pp. 544-551.

FOURMENTRAUX Jean-Paul, L'œuvre virale : net art et culture Hacker, Bruxelles : La Lettre Volée (coll. « Essais »), 2013.

GFELLER Johannes, JARCZYK Agathe, PHILIPPS Joanna, SCHUBIGER Irene, Kompendium der Bildstörungen beim analogen Video, Zurich : SIK-ISEA, 2012.

GRAHAM Beryl (éd.), New collecting: exhibiting and audiences after new media art, Farnham : Ashgate, 2014.

HALL Doug, FIFER Sally Jo (éd.), Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art, New York/San Francisco : Aperture/Bay Area Video Coalition, 1990.

ITEN André (éd.), Semaine internationale de vidéo, vol. 1-7 ; Biennale de l'image en mouvement, vol. 8-11. Catalogues d'exposition, Genève :

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Séminaire de l'Ecole du Louvre "Le musée à l'ère numérique. Nouveaux média et nouvelles

Saint-Gervais Genève : Centre

pour l'image contemporaine, 1985 – 2005.

LAFORÉ Anne, Le net art au musée : stratégies de conservation des œuvres en ligne, Paris : Questions Théoriques, 2011.

LAMBERT Nicholas, Art and The Internet, Londres : Black Dog Publ., 2013.

LEMOINE Serge (sous la dir. de), L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias, Paris : Larousse, 2010.

LIESER Wolf, Digital Art, Postdam : Tandem Verlag GmbH, 2009.

MANOVICH Lev, Le langage des nouveaux médias, Dijon : Les Presses du Réel, 2010.

MANOVICH Lev, The language of new media, Cambridge, Mass./Londres : The MIT Press, 2001.

MARTIN Sylvia, Art vidéo, Cologne : Taschen, 2006.

McLUHAN Marshall, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme, trad. de l'anglais par Jean Paré, Paris : Seuil, 1977 [1964].

MISSELBECK Reinhold, éd., Video im Museum: Restaurierung und Erhaltung, neue Methoden der Präsentation, der Originalbegriff. Actes du colloque international, Museum Ludwig Köln, 9 septembre 2000, Cologne : Museum Ludwig, 2001.

MOISDON Stéphanie, Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?, Paris : Beaux-Arts Editions, 2008.

MOULON Dominique, Art contemporain nouveaux médias, Paris : Nouvelles Éditions Scala, 2011.

PARFAIT Françoise, Vidéo : un art contemporain, Paris : Éditions du Regard, 2001.

POPPER Frank, L'art à l'âge électronique, Paris : Hazan, 1993.

« Réseaux sociaux et musées », Zurich : AMS (coll. « Normes et standards de l'AMS »), 2014, disponible à l'adresse URL : <http://www.museums.ch/fr/publications/standards/réseaux-sociaux.html>, consultée en ligne le 30.07.2015.

RUSH Michael, Les nouveaux médias dans l'art, Paris : Thames & Hudson, 2008.

RUSH Michael, L'art vidéo, Paris : Thames & Hudson, 2003.

SCHUBIGER Irene (éd.), Schweizer Videokunst der 1970er und 1980er Jahre. Eine Rekonstruktion, Zurich : JRP Ringier, 2009.

SEREXHE Bernhard (éd.), Konservierung digitaler Kunst: Theorie und Praxis, das Projekt digital art conservation, Vienne : Ambra V, 2013.

SONVILLA-WEISS Stefan, (e)Pedagogy – visual knowledge building: rethinking art and new media in education, Berne : Peter Lang, 2005.

TRIBE Mark, REENA Jana, Art des nouveaux médias, Cologne : Taschen, 2009.

VAN ASSCHE Christine (éd.), Collection Nouveaux Médias / Installations. La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2006.

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation