

19/20
RESEARCH

Nouveaux Médias

Mythes et expérimentations dans les arts

Neue Medien

Mythen und Experimente in den Künsten

New Media

Myths and Experiments in the Arts

Publication numérique
du sujet annuel 2019–2020
du DFK Paris

*Digitale Publikation
des Jahresthemas 2019–2020
des DFK Paris*

Digital Publication
of the 2019–2020
annual research theme
of the DFK Paris

DEUTSCHES FORUM
FÜR KUNSTGESCHICHTE
CENTRE ALLEMAND
D'HISTOIRE DE L'ART
PARIS

Max Weber
Stiftung

Deutsche
Gesellschaftswissenschaftliche
Institute im Ausland

NAIMA

arthistoricum.net

FACHINFORMATIONSDIENST KUNST · FOTOGRAFIE · DESIGN

Digitale Publikation des DFK Paris, 2019–2020, Jahresthema: Myths and Experiments in the Arts. Cover: Photo: J. Weber

Avant-Propos

Thomas Kirchner

Par son sujet annuel 2019–2020 *Les arts et nouveaux médias (XXe-XXIe siècle)*, le Centre allemand d'histoire de l'art Paris a mis à l'honneur une thématique qui suscite ces dernières années une attention croissante, du côté des arts comme de l'histoire de l'art. Au cours des XXe et XXIe siècles, la diffusion de la photographie, du cinéma, de la vidéo ou des contenus numériques a profondément bouleversé l'imaginaire, nourri les théories, irrigué les arts. La confrontation avec ces technologies et procédés de création d'images a redéfini notre rapport au réel, donnant en retour naissance à des formes d'expression inédites et à de nouveaux genres artistiques. Notre sujet annuel 2019-2020 a été consacré à l'interrogation de ces effets de rétroaction ainsi qu'à l'examen du dialogue parfois conflictuel qu'engendre la rencontre des arts avec les nouveaux médias. Comment les nouvelles techniques de production des images et du son s'inscrivent-elles dans l'héritage des modes d'expression plus anciens? Comment interagissent-elles avec la peinture, la sculpture, etc.? Comment la rencontre entre les formes artistiques traditionnelles et les innovations techniques a-t-elle remodelé la culture visuelle, et ouvert la voie à de nouvelles formes d'intermédialité?

Si ce questionnement a déjà donné lieu à des analyses approfondies des rapports entre photographie et arts visuels au XIXe siècle, il demande aujourd'hui à être étendu aux médias plus récents, en particulier le cinéma, la vidéo et les images générées par ordinateur. Loin de se cantonner à étudier l'adaptation de ces nouvelles technologies aux pratiques artistiques éprouvées, l'enquête a été élargie à toutes les formes d'échanges, de résistances ou de réélaboration des arts, des théories esthétiques et des cultures visuelles au XXe et au XXIe siècle. Accompagné par André Gunthert (EHESS) et Marie-Madeleine Ozdoba (DFK Paris), un groupe de chercheuses et de chercheurs s'est attaché à éclairer cette thématique sous différents angles au cours de leur année au DFK Paris.

Poster du sujet annuel 2019-2020 du DFK Paris, *Les arts et les nouveaux médias (XXe-XXIe siècle)*

- François Aubart, *Pratiquer sans permis: la Pictures Generation et le contrôle des représentations (1977-1986)*
- Juliette Bessette, *Le tournant des années 1960-1970: quel avenir de l'art pour l'humain augmenté?*
- Marie-Laure Delaporte, *De l'usage discursif des images et dispositifs vidéoludiques dans les œuvres d'art actuelles à l'ère de la globalisation*
- Claus Gunti, *Inventer l'image numérique. Entre peinture, photo-conceptualisme et computer art (1960-1980)*
- Caroline Marié, *Fotografie und Film: Mediale Präferenzen und Strategien Wassily Kandinskys*
- Julie Martin, *Les images artistiques à dimension documentaire à l'ère des flux*
- Marie Vicet, *Place et enjeux des nouveaux médias au sein de l'exposition «Les Immatériaux» (1985)*

Le travail autour de ce sujet annuel a débuté de manière enthousiaste par une visite du Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) à Karlsruhe. Le groupe a pu mettre à profit l'accueil du musée pour définir collectivement les grandes lignes du programme de l'année à venir dans une atmosphère idéale. Malheureusement, cet élan initial a été brutalement freiné au printemps 2020 par la survenue de la pandémie de Covid-19. Le 17 mars, un confinement a été instauré par le gouvernement français, impliquant entre autres la fermeture de l'ensemble des institutions de recherche, archives et bibliothèques – dont le DFK Paris – et rendant impossible la poursuite des recherches. Il est rapidement apparu que même le colloque annuel, prévu pour les 17 et 18 juin 2020 et qui aurait dû cette fois encore constituer le point culminant du sujet annuel du DFK Paris, ne pourrait avoir lieu sous la forme initialement prévue. Afin que nos boursières et boursiers puissent achever leurs projets en dépit de ces restrictions, nous avons alors décidé de prolonger leurs bourses de quatre mois, jusqu'à la fin de l'année 2020.

Cette situation difficile n'a toutefois pas été perçue uniquement comme une limitation des possibilités de recherche: le groupe du sujet annuel – augmenté de Sara Alonso Gómez, boursière DFK hors sujet annuel, (*Désobéissance artistique: l'art contemporain latino-américain face aux injonctions de l'ère globale*), qui participa pleinement au projet – a su y voir aussi et surtout un défi. Ainsi, dans une période placée sous le signe du télétravail et des réunions virtuelles, l'idée a émergé de donner vie au colloque annuel – déjà planifié dans le détail mais jamais concrétisé – sous la forme d'un projet éditorial. Du fait de leur spécialisation dans le domaine des nouveaux médias, les boursières et boursiers se sentaient particulièrement appelés à explorer les possibilités offertes par la publication numérique. Le format de leur publication ne pouvait se résumer à celui d'un livre électronique, il se devait d'intégrer des images animées, des œuvres d'art

vidéo, ou encore des vidéos produites par les chercheurs, mais aussi de mettre en valeur les liens transversaux entre ces contributions.

Le résultat de cette démarche, qui associe un ouvrage numérique au format PDF et un site internet dédié, est à présent sous vos yeux. Comme tous les résultats de recherche collectifs édités par le DFK Paris ces dernières années, cette publication paraît dans la collection Passages online. Outre le soutien du service arthistoricum.net de la bibliothèque universitaire d'Heidelberg, notre partenaire habituel pour la publication des Passages online, nous avons obtenu le concours de la maison d'édition franco-allemande NAIMA Paris-Berlin, spécialisée dans les publications électroniques. Qu'ils soient tous remerciés ici pour leur coopération, de même que le studio graphique Formula qui a relevé le défi de la mise en forme de ce volume hybride. Je remercie très chaleureusement Markus A. Castor, qui a mis en œuvre le projet avec son équipe au DFK Paris, Lara Pitteloud et Clara Rainer, avec le soutien d'Anne Klammt et de Moritz Schepp pour l'intégration des contenus multimédias et d'Emilee Seymour pour la réalisation des vidéos, et Marie-Madeleine Ozdoba, qui a dirigé et coordonné cette entreprise ambitieuse d'une main de maître, avec le soutien de Karin Eisenkrein. Je tiens à adresser des remerciements particuliers à la Terra Foundation for American Art pour avoir hébergé notre workshop éditorial au mois d'octobre 2020, essentiel à la réussite du projet, et à toute l'équipe du DFK Paris pour avoir contribué à le faire aboutir en dépit d'une situation épineuse. Que les boursières et les boursiers soient remerciés pour leur investissement, qui dépasse l'horizon de cette publication, ils ont considérablement enrichi la vie de notre institut par leurs recherches et leurs initiatives. André Gunthert a su quant à lui donner des impulsions toujours nouvelles, tant au projet d'édition qu'au séminaire du sujet annuel.