

SAMUEL BIANCHINI

ALL OVER

2009

All over est une création pour Internet qui montre une série d'images issues de l'univers de la bourse, elles sont composées de caractères typographiques s'inspirant de l'ASCII art, mais ici les chiffres et les lettres indiquent en temps réels les flux boursiers mondiaux.

FLUX
IMAGES
RÉELS
ASCII
CARACTÈRES
REPRÉSENTATION
BOURSIERS
DE
TYPOGRAPHIQUES
RÉALITÉ
FINANCE
SIGNIFICATION
MODES
TEMPS
ART

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

« **All over** est une création pour internet qui met en œuvre une série d'images réalisées uniquement avec des caractères typographiques, à la manière de « l'ASCII Art », méthode d'affichage utilisée par les premiers informaticiens. Mais, ici, les chiffres et les lettres qui composent ces images sont changeants, dynamiques: ils proviennent en temps réel des flux boursiers mondiaux. Au préalable fixes, ces photographies ainsi transformées sont tributaires des mouvements financiers qui les alimentent en même temps qu'ils les perturbent. Déstabilisées par leur système de représentation, elles deviennent également instables quant à leurs significations. Prises entre deux régimes de représentation, ces images sans légende semblent lutter en permanence pour leur visibilité et leur incertaine réalité: manifestation, traders, supporters, meeting politique, religieux... ? » Samuel Bianchini.

PISTES DE REFLEXION

- **All over** aborde la **confrontation et l'évolution de nos modes de représentation** à une logique quantificatrice et financière, **liés aux dispositifs techniques actuels, ayant ainsi des conséquences socio-politiques**. **All over** met ainsi en relation deux choses: l'image et Internet. Par le biais d'une composante d'Internet qu'on n'a pas l'habitude de voir, des flux numériques numériques sont créés, ici, les flux boursiers visibles par des images codifiées. L'artiste invite ainsi le public à se questionner sur notre société qui a une tendance à indexer la représentation, une valeur potentiellement financière touchant le grand public.

- L'utilisation de la méthode de l'ASCII art, **mode de représentation a été très utilisé dans l'histoire de l'informatique** pour révéler une image à travers des caractères typographiques. L'artiste utilise cette méthode en l'indexant sur les flux boursiers: ce qui composent ainsi ces images ce sont des **caractères typographiques** qui se résument à des chiffres, lettres et différentes monnaies (dollars, euros, yin...). Ceci provoque une représentation instable et évoque les logiques financières qui dominent la société.

- **L'affichage des images est ambivalent**: elles mettent en scène des personnages qui lèvent les bras, crient, sont face à la caméra. Est-ce que ce sont des traders, des manifestants, des participants à des meetings religieux? Il y a une confusion entretenue par un même système de représentation: le spectateur est troublé quant à sa position à prendre par rapport à la problématique importante des flux boursiers. Est-ce que ce sont les traders qui maintiennent ce système ou des personnes qui luttent contre ce système qui les appauvrit? Ces images renvoient à une métaphore de la société des médias où nos représentations sont prises dans des flux et des systèmes informatiques qui nous contrôlent. L'artiste invite ainsi à prendre du recul sur nos relations aux médias qui ne cessent d'évoluer.

- L'œuvre est une création en ligne et utilise le réseau comme forme de contre pouvoir, la difficulté étant de faire vivre ces flux dans les dimensions artistiques et sociales. Samuel Bianchini ajoute: « Avec All over, qui utilise le réseau au sens où il puise sa source dans les données boursières, je pense avoir réussi à produire quelque chose qui fait œuvre avec le réseau, dans la mesure où j'utilise des données collectives ».

CONNEXIONS

L'œuvre fait référence à l'ASCII art ou l'art de créer des images avec les lettres et caractères contenus du langage ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Code américain normalisé pour l'échange d'information) que plusieurs artistes se sont appropriés.

On peut citer l'artiste **Vuk Cosik** (<http://www.ljudmila.org/~vuk/>), connu pour ses vidéos en langage ASCII, qui interroge le réseau. Les deux artistes programmeurs de **asco-o** (www.o-o.lt/asco-o/), quant à eux, ont développé un site-web consacré à l'ASCII art mais également au spam art, au détournement textuel, de manière ludique et poétique.

La typographie dans l'art peut également être abordée mêlant plusieurs techniques: graphisme, images, poésie, écriture... Plusieurs mouvements artistiques tels que **le Bauhaus, le futurisme, le dadaïsme** l'ont revisité en fonction des moyens techniques de leurs époques.

LE TITRE

All over (Tout est fini) évoque une phrase ambivalente. Elle peut-être à la fois positive ou négative, elle évoque ainsi l'ambiguïté de l'oeuvre, des modes de représentation par des dispositifs techniques, l'un des axes du travail de l'artiste.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Samuel Bianchini, né en 1971 à Nancy, il vit et travaille à Paris.

Artiste et enseignant-chercheur, il a étudié l'art à travers différentes approches : Beaux-arts (Post diplôme, École régionale des Beaux-arts de Nantes), Arts Décoratifs (EnsAD, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris), Art & Design (Central Saint Martins College of Art and Design, Londres), Arts appliqués (Ensaama, École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, Paris), Arts et métiers (Cnam, Paris) et Arts plastiques (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne). Après avoir soutenu sa thèse de doctorat au Palais de Tokyo avec une exposition personnelle, il est aujourd'hui enseignant-chercheur (Maître de conférences en Arts et Sciences de l'art) à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Paris) où il dirige le groupe de recherche Reflective Interaction de l'Ensad-Lab, sur les dispositifs interactifs et performatifs.

Pour ses recherches qui interrogent en particulier l'incidence des dispositifs technologiques sur nos modes de représentation, nos nouvelles formes d'expériences esthétiques et nos organisations socio-politiques, il collabore avec des scientifiques et des laboratoires de recherche en ingénierie comme Limsi-CNRS (Laboratoire pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, Orsay), Orange Labs, IEMN (Institut d'électronique de microélectronique et de nanotechnologie, Lille-Valenciennes). En relation étroite avec sa pratique artistique, Samuel Bianchini a entrepris un travail théorique qui donne lieu à de fréquentes publications : Éditions du Centre Pompidou, Éditions Jean-Michel Place, MIT Press, Analogues, Burozoïque, Hermes, Les presses du réel, etc. Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l'étranger.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Il suffit de regarder l'écran et d'observer les images.

S'INTERROGER

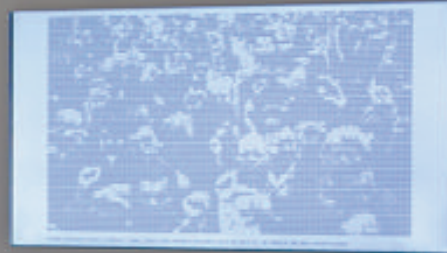
- Que représentent les images ? De quelle manière les images sont changeantes ?
- Connaissez-vous la technique utilisée pour créer ces images ?
- Pouvez-vous deviner à travers les images, les textes, les caractères typographiques, ce que que veut évoquer l'artiste ?

ATELIERS

- **Le langage ASCII dans l'art :**
Découverte d'artistes utilisant ce code / Création à partir du logiciel gratuit Supra ASCII art.
- **Les flux boursiers et l'art :**
Recherche d'artistes critiquant ce système / Comparaison avec les flux des ventes d'œuvres art.
Création d'un dossier numérique.
- **Les images et leur représentations :**
Sélection d'images et écriture d'un double discours / Recherche dans la presse
Montage photographique d'images / Débat sur la manipulation à travers les images.

THÉMATIQUES EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

- **École primaire :** Art du langage et Arts numériques.
- **Collège :** « Arts, Etats et pouvoir », « Arts, techniques, expressions », « Arts, ruptures, continuités ».
- **Lycée :**
Champ historique et social : « Arts et économie » ; « Arts et idéologies ».
Champ technique : « Arts, sciences et techniques » ; « Arts, informations, communications ».
Champ esthétique : « Arts, artistes, critiques, publics ».

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

d'après wikipédia.fr

Représentation n.f. : désigne étymologiquement « l'action de replacer devant les yeux de quelqu'un », apparaît d'abord comme une « présentification » : il s'agit de rendre quelque chose d'absent présent.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) : Code américain normalisé pour l'échange d'information, norme de codage de caractères en informatique ancienne et connue pour son influence incontournable sur les codages de caractères qui lui ont succédé.

Flux n.m. : désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière...) évoluant dans un sens commun, un déplacement (quelle qu'en soit sa nature) caractérisé par une origine, une destination et un trajet.

Bourse n.f. : au sens économique et financier, est une institution, privée ou publique, qui permet de réaliser des échanges de biens ou d'actifs standardisés et ainsi d'en fixer le prix.

Typographie n.f. : désigne différents procédés de composition et d'impression utilisant des caractères et des formes en relief, ainsi que l'art et la manière d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

La bibliothèque in situ n° 1 - Billet du Blog de la médiathèque Entretien avec Samuel Bianchini à l'occasion de sa visite à l'Espace multimédia gantner, le 27 janvier 2015. Durée : 7min 04. <http://mediatheque.communaute-emg.net/2015/01/29/la-bibliotheque-in-situ/>

Disponibles à l'Espace multimédia gantner :

Audience Works [texte imprimé] / Samuel Bianchini. - Michèle Didier, 2013. Cinéma, interactivité et société [texte imprimé] / Jean-Marie Dallet; Jacques Aumont; Bernard Perron; Louise Poissant; Victor Burgin; Bernard Stiegler; Samuel Bianchini; Jean-Louis Boissier; Luc Courchesne; Anne-Marie Duquet; Jean-Paul Fourmentaux; Steina Vasulka; Yves Bernard; Yannick Prié; Jim Campbell; Jeffrey Shaw; George Legrady. - Atlantique: VDMC, 2013.

In actu [Texte imprimé] : de l'expérimental dans l'art / ouvrage dirigé par Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm... [et al.]. - Publications des Marquisats, Ecole supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy: les Presses du réel, DL 2009. - (Fabula).

R & C [Texte imprimé] : recherche & création : art, technologie, pédagogie, innovation / Samuel Bianchini, Jean-Louis Boissier, Christophe Bruno... [et al.]. - Burozoïque: les Ed. du Parc-Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, DL 2009.

Valeurs croisées Crossing values [Texte imprimé] : Les ateliers de Rennes -Biennale d'art contemporain #1 / Raphaële Jeune; Jean-Marc Huitorel; Chantal Pontbriand; Samuel Bianchini. - les Presses du réel, 2009.

WEBOGRAPHIE :

Site de l'artiste :

■ <http://dispotheque.org>

■ <https://ensad-fr.academia.edu>