

Table des matières

Préface	1
Sylvie LELEU-MERVIEL	
Introduction	5
Daniel SCHMITT, Marine THÉBAULT et Ludovic BURCZYKOWSKI	
Partie 1. Histoire et identité	9
Chapitre 1. Aux origines du vidéomapping	11
Ludovic BURCZYKOWSKI	
1.1. Introduction.	11
1.2. <i>Let's moonwalk!</i> Une courte traversée à contre-cours du temps	12
1.2.1. L'apparition des expressions « video projection mapping », « spatial augmented reality » et « spatial correspondance » entre le début du XXI ^e siècle et la fin du XX ^e siècle	12
1.2.2. Des lanternes magiques depuis le XVII ^e siècle aux <i>camera obscura</i> antiques	12
1.2.3. L'écran en tant que support considéré comme un vide : le vidéomapping en négatif à partir du XV ^e siècle	14
1.2.4. Jusqu'où reculer dans l'histoire ?	15
1.3. Immersions dans des mondes hallucinés	16
1.3.1. Quelques films sur le thème des réalités gigognes ou fallacieuses concordant avec les premières installations de vidéomapping à projections numériques	16
1.3.2. Quelques philosophies de l'illusion	17

1.4. Exemples de dispositifs visuels	18
1.4.1. Deux instruments de vision : les anamorphoses et les rayons X.	18
1.4.2. Les panoramas immersifs	19
1.4.3. Réalité augmentée et <i>virtual reality lowtech</i>	20
1.4.4. Quelques séquences visuelles spatialisées depuis l'Antiquité	20
1.5. Les agences	21
1.5.1. Les arts de la mémoire	22
1.5.2. La rétroaction ou le problème de l'origine de la poule et de l'œuf	22
1.5.3. Quelques usages pratiques de la lanterne magique	23
1.6. Une figure de la transgression et la juxtaposition avec un au-delà	24
1.6.1. Inconditionnalité	24
1.6.2. Image imagie magie	25
1.6.3. <i>Anima</i>	27
1.6.4. Voir à distance	27
1.7. L'invention d'une « boîte vide » en tant que contenant de l'image	28
1.7.1. Des précurseurs ?	29
1.7.2. Alberti et l'invention de l'écran	29
1.7.3. Le contexte humaniste de la coupure disruptive objet-sujet réifié dans et par l'image	30
1.7.4. Un point de départ hypothétique	31
1.8. Inflexions modernes : obsolescence d'anciens dispositifs de vision et contestations tacites du modèle albertien	31
1.8.1. Obsolescence	32
1.8.2. Contestations	32
1.9. La scénographie parastatique	34
1.9.1. Pour les yeux : l'image décomplexée	34
1.9.2. Présences vivantes et images	35
1.9.3. De l'écran au film	37
1.10. De l'expédition à l'enquête	38
1.10.1. Résilience	38
1.10.2. Enquête en cours.	39
1.11. Conclusion	40
1.12. Bibliographie	40

Chapitre 2. La « spatialisation » du regard avec le dispositif vidéomapping 43

Justyna Weronika LABADZ

2.1. Introduction	43
2.2. La libération du « cocon cinématographique »	44

2.3. Changement du dispositif vidéomapping	47
2.4. La spatialisation du regard ou la perception du spectateur de vidéomapping	49
2.5. « Montage d'attractions » ou contenu réel ?	53
2.6. Bibliographie	54

Chapitre 3. Le vidéomapping : une nouvelle forme symbolique ? 57

Martina STELLA

3.1. Introduction	57
3.1.1. Forme symbolique et appareil	57
3.1.2. Appareil et vidéomapping	59
3.2. Un outil embrayeur	59
3.3. La surface	62
3.3.1. Le rapport environnement/projection	62
3.3.2. Le volume	63
3.3.3. Le plan de projection : le subjectile	65
3.4. La projection	66
3.4.1. L'image haptique	66
3.4.2. Le point de vue ou le projecteur	66
3.5. Conclusion	68
3.6. Bibliographie	71

Chapitre 4. Points de vue : origines, histoire et limites du vidéomapping 73

Ludovic BURCZYKOWSKI et Marine THÉBAULT

4.1. Des origines d'un mouvement vers des formes alternatives d'après Romain Tardy	73
4.1.1. Origines et VJing	73
4.1.2. Mutation et continuité	74
4.1.3. Vidéomapping et écran	75
4.1.4. Le vidéomapping d'hier, d'aujourd'hui et de demain	76
4.2. Une petite histoire du vidéomapping d'après Dominique Moulon	77
4.2.1. Le vidéomapping dans l'histoire de la lumière	77
4.2.2. L'invention du vidéoprojecteur	77
4.2.3. La sensation d'immersion avec différentes applications du vidéomapping	78
4.2.4. Le rôle des TICS aujourd'hui et demain	80
4.3. Le vidéomapping et ses limites d'après Christiane Paul	82

4.3.1. La « nouvelle esthétique »	82
4.3.2. Le vidéomapping en tant que technologie	82
4.3.3. Le vidéomapping, une expérience reliant le physique au virtuel	83
4.3.4. Le vidéomapping et les musées ou établissements d'art	84

Partie 2. Écritures et techniques 85

Chapitre 5. À l'écoute des créateurs en résidence 87

Marine THÉBAULT et Daniel SCHMITT

5.1. Des créateurs, une résidence et un festival	87
5.2. Saisir la genèse d'une œuvre	88
5.3. REMIND : une méthode pour saisir les dynamiques de l'expérience de création située	89
5.4. Espace, outil et solitude	90
5.4.1. L'espace instrumental	90
5.4.1.1. Préparation, échauffement, planification	91
5.4.1.2. Contraintes irritantes	93
5.4.2. La dynamique des états émotionnels des créateurs <i>in situ</i>	98
5.4.3. Travail, émois et ennuis	100
5.5. De nouvelles modalités de résidence	101
5.5.1. Limites et apports de ce type d'enquête	101
5.5.2. Vers un design d'espace et d'expérience	102
5.5.3. Le métier de créateur	102
5.6. Perspectives	103
5.7. Une attention accrue de la place des créateurs en arts numériques	104
5.8. Remerciements	105
5.9. Bibliographie	105

**Chapitre 6. Vidéomapping et calibration automatique :
au-delà d'une technique 107**

Sofia KOURKOULAKOU

6.1. Introduction	107
6.2. Vers une nouvelle dynamique de projection	107
6.3. Calibration automatique	108
6.4. Étalonnage géométrique automatique	109
6.4.1. Méthodes Procams	109
6.4.2. Méthode de Zhang	109

6.5. Calibration projecteur à l'aide d'une ou plusieurs caméras précalibrées	109
6.5.1. Méthode <i>Fringe Pattern/Structured Light DMD</i> (<i>Digital Micromirror Device</i>)	110
6.5.1.1. Planar Homographies	111
6.5.1.2. Erreur de reprojection	111
6.6. Calibration automatique appliquée	111
6.7. Calibration automatique en France	112
6.8. Conclusion	112
6.9. Bibliographie	113
Chapitre 7. Jeu vidéomapping	115
Julian ALVAREZ	
7.1. Introduction	115
7.2. Préciser le périmètre du jeu vidéomapping	118
7.3. Le jeu vidéomapping d'intérieur (<i>indoor</i>)	119
7.4. Le jeu vidéomapping d'extérieur (<i>outdoor</i>)	122
7.5. Conclusion	125
7.6. Bibliographie	125
Chapitre 8. Vidéomapping et photogrammétrie : intérêt, contribution, limites actuelles et perspectives futures	127
Nicolas LISSARRAGUE	
8.1. Introduction	127
8.2. État de l'art	127
8.3. La photogrammétrie pour le vidéomapping	129
8.4. Contribution : un dispositif de prise de vue automatisé pour la photogrammétrie d'objet	130
8.5. Limites actuelles et perspectives futures	137
8.6. Bibliographie	139
Chapitre 9. Points de vue : son, projection et interaction	141
Jérémy OURY, Ludovic BURCZYKOWSKI et Marine THÉBAULT	
9.1. La création sonore vidéomapping, une réelle écriture du son	141
9.1.1. Introduction	141
9.1.2. La place du son	142
9.1.2.1. L'apport des autres arts	142

9.1.2.2. Synchronisme et synesthésie	143
9.1.2.3. Pistes de réflexion	144
9.1.3. Analyse d'œuvres	145
9.1.3.1. Processus de création sur l'œuvre <i>Omicron</i> , AntiVJ, 2012	145
9.1.3.2. Analyse de l'œuvre <i>Orgue Saint Gervais</i> , AntiVJ, 2010 . .	147
9.1.3.3. Analyse de l'œuvre <i>Kernel</i> de Telenoika et <i>Evolución</i> de Onionlab	147
9.1.4. Conclusion	148
9.2. Projectionniste : un métier d'après Pascal Leroy	149
9.2.1. Histoire	149
9.2.2. Identité et goûts	150
9.2.3. Art et technique	150
9.2.4. Limites	151
9.2.5. Vidéomapping et cinéma	151
9.3. Le vidéomapping interactif d'après Anne-Laure George-Molland . . .	152
9.3.1. Saisir l'interactivité pour la faire exister	152
9.3.2. Interactivité et vidéomapping de petite taille	154
9.3.3. L'avenir de l'interactivité dans le vidéomapping	155
9.4. Bibliographie	156

Partie 3. Production et diffusion 157

**Chapitre 10. L'usine du futur, réalité augmentée
et vidéomapping 159**

Pascal LEVEL

10.1. Introduction	159
10.2. L'usine du futur	159
10.2.1. La démarche	159
10.2.2. Les enjeux technologiques de l'usine du futur	161
10.2.3. Une usine numérique et connectée	162
10.3. La réalité augmentée	163
10.3.1. Définition simple	163
10.3.2. Quelques repères chronologiques pour la réalité augmentée . .	164
10.4. Usine du futur et réalité augmentée	167
10.5. Réalité augmentée et vidéomapping	168
10.6. Usine du futur et vidéomapping	169
10.6.1. Quelques considérations préalables	169
10.6.2. Quelques exemples de vidéomapping en manufacturing	170

10.6.2.1. Point de méthodologie	170
10.6.2.2. Vidéomapping et assemblage	170
10.7. Conclusion	173

Chapitre 11. Les médiations du patrimoine par le vidéomapping

175

Alexandra GEORGESCU PAQUIN

11.1. Introduction	175
11.2. La valeur symbolique du patrimoine	177
11.3. Le vidéomapping comme dispositif de médiation patrimoniale	178
11.3.1. Médiation en rayonnement	179
11.3.1.1. Promotion	179
11.3.1.2. Commémorations et propos historiques	181
11.3.2. Médiation combinée	183
11.3.2.1. Artistique	183
11.3.2.2. Événementielle	185
11.3.3. Médiation explicite interne	186
11.3.3.1. Outil de reconstitution	186
11.3.3.2. Outil muséographique	188
11.4. Conclusion : monumentaliser le monumental	191
11.5. Bibliographie	193

Chapitre 12. Vidéomapping : outil médiationnel pour une résilience patrimoniale ?

195

Hafida BOULEKBACHE et Douniazed CHIBANE

12.1. Introduction	195
12.2. L'architecture, une trace patrimoniale et un art à préserver	196
12.3. Le patrimoine architectural entre enjeu de préservation et de médiation	199
12.4. Rencontre entre le patrimoine architectural et le vidéomapping	199
12.5. Classification du vidéomapping architectural	201
12.5.1. Enjeu communicationnel	201
12.5.1.1. Le vidéomapping pour l'évènementiel	201
12.5.1.2. Le vidéomapping pour le marketing	202
12.5.1.3. Le vidéomapping interactif	203
12.5.1.4. Le vidéomapping commémoratif	203
12.5.2. Enjeu informationnel	204
12.5.2.1. Mapping vidéo à Séville : œuvre du peintre Murillo	204
12.5.2.2. Mapping sur la mairie de Séville	205
12.6. Rencontre entre l'architecture et le vidéomapping	205

12.7. Conclusion 206
12.8. Bibliographie 208

**Chapitre 13. Les compétitions de vidéomapping architectural :
une possibilité d'expérimentation et de découverte 209**

Jérémy OURY

13.1. Introduction 209
13.2. Différents contextes de projection vidéomapping 210
 13.2.1. Limitation des commandes de vidéomapping 210
 13.2.2. Les compétitions, plateformes de liberté créative 211
13.3. Intérêts et fonctionnement des compétitions 212
 13.3.1. Point de vue des organisateurs 212
 13.3.2. Fonctionnement des compétitions 213
13.4. Analyse de la saison 2018 215
 13.4.1. Point de vue des artistes 215
 13.4.2. Bilan des compétitions 2018 219
13.5. Conclusion 223

**Chapitre 14. Points de vue : accompagnement et mise en lumière
du vidéomapping 225**

Marine THÉBAULT et Ludovic BURCZYKOWSKI

14.1. Video Mapping European Center d'après Antoine Manier 225
14.2. La conception lumière et les installations de vidéomapping durables
d'après Alain Grisval 227
 14.2.1. Concepteur éclairagiste 227
 14.2.2. Dispositifs durables 228
 14.2.3. Économie 228
 14.2.4. Droit 228
 14.2.5. Identité et goût 229
 14.2.6. Interaction tout public 229

Liste des auteurs 231

Index 233