

Augmented
Reality
Artworks

#Justine Emard
pan/aura/ma

AURA est un projet inédit de parcours, sur six façades de la ville de Bayeux, d'œuvres visibles à travers une application de réalité augmentée.

AURA

Augmented
Reality
Artworks

Le 21 avril 2018

Lancement du projet AURA

Justine Emard - *pan/aura/ma*

Du 21 avril au 27 mai 2018

apparent worlds/mondes apparents

Exposition de Justine Emard au Radar

AURA - Augmented reality artworks # Justine Emard - *pan/aura/ma*

AURA est un projet inédit de parcours sur six façades de la ville de Bayeux, d'œuvres visibles à travers une application de réalité augmentée. L'occasion pour chacun des utilisateurs de vivre l'expérience d'une intégration du virtuel dans le réel.

Le projet AURA a été imaginée par Le radar, Espace d'art actuel, l'application développée par Pristimantis, jeune entreprise de Normandie en collaboration avec Justine Emard, première artiste invitée à imaginer des œuvres pour le parcours.

L'application est téléchargeable gratuitement sur tablette et smartphone. Une fois installée sur l'appareil, l'utilisateur localise les œuvres du parcours à l'aide d'un plan. Sur place, il « scanne » la façade afin de découvrir l'œuvre imaginée spécialement par l'artiste pour le lieu.

Justine Emard a bénéficié d'un temps de résidence afin de proposer des œuvres pour le parcours. Ce temps privilégié lui a permis de mener des recherches et de découvrir les lieux incontournables du territoire et de rencontrer les habitants de la ville ; des sources d'inspiration pour ses créations. Un workshop a également été mis en place avec un groupe d'élèves de l'école municipale des Beaux-arts de Bayeux. Le fruit de cette collaboration de l'artiste avec les jeunes est visible sur l'une des 6 façades du parcours.

Façade impasse de l'Islet, en face de la plus petite maison de France se trouve l'une des façades du parcours AURA.

Étape de recherche de Justine Emard
© Justine Emard / ADAGP

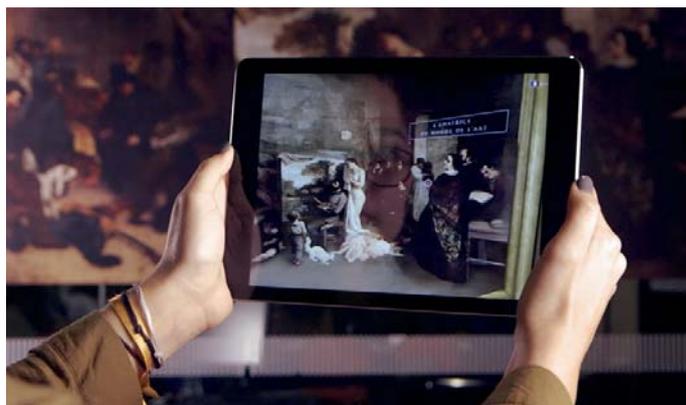
Une partie de l'équipe PRISTIMANTIS et leur photographe devant l'une des façades pour tester l'application.

Qu'est ce que la réalité augmentée ?

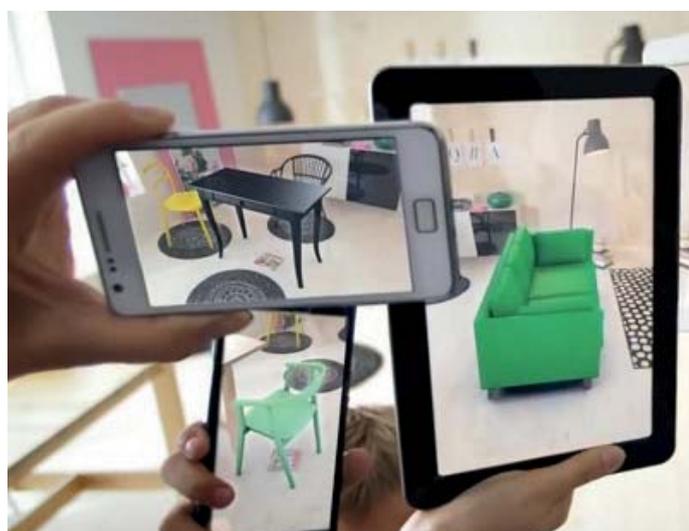
La réalité augmentée combine le monde réel et les éléments numériques en temps réel. Techniquement, ce n'est pas la réalité qui est augmentée, mais bien la perception de l'utilisateur.

La réalité augmentée désigne toutes les interactions entre une situation réelle et des éléments virtuels tels que de la 3D et des images 2D, des images fixes ou en mouvement et des sons.

Cette interaction est rendue possible par l'intermédiaire d'un appareil qui va faire office d'unité de calcul. L'ordinateur, tablette ou smartphone va ainsi permettre de positionner et de suivre les éléments numériques en temps réel.

Découvrir « L'Atelier du peintre » de Gustave Courbet en réalité augmentée au musée d'Orsay.

Le magasin de fournitures et ameublement suédois développe une application de réalité augmentée permettant de visualiser du mobilier dans les pièces d'habitation et ce, avant les achats.

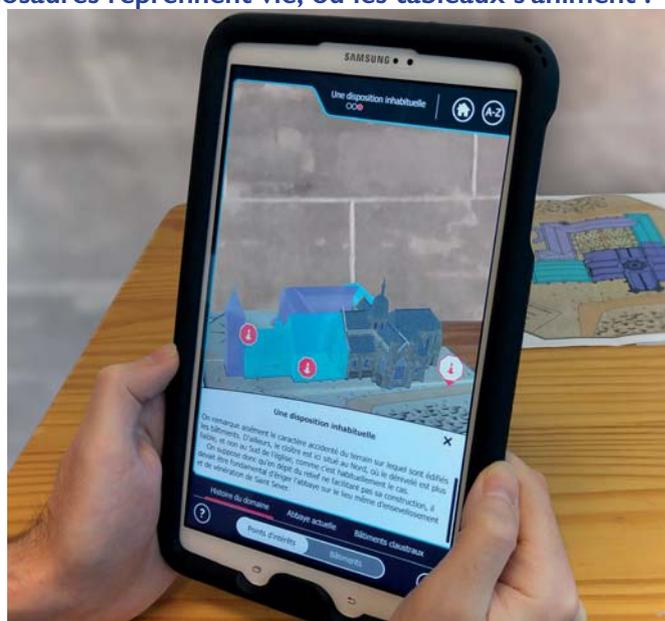
Les éléments qui composent la réalité augmentée

- L'appareil : smartphone, tablette équipé a minima d'une webcam ainsi que d'une application. Le but sera de mixer virtuel et réel en superposant l'image captée par l'objectif et un contenu généré.
- Un marqueur ou déclencheur: Celui-ci permettra de repérer un élément dans l'environnement réel qui activera la réalité augmentée : selon le lieu dans lequel on se trouve pour enclencher la réalité augmentée cela peut être une image, un élément architectural.
- Le contenu généré par l'application : 2D, 3D, vidéo, son. C'est ce que l'on verra apparaître en réalité augmentée dans notre environnement réel.

PRISTIMANTIS Jeune société dynamique

Créée en Juin 2015, PRISTIMANTIS est une société normande jeune et dynamique qui s'est donnée pour mission la valorisation du patrimoine naturel et historique par le biais d'outils technologiques innovants.

Les trois associés se définissent comme de véritables partenaires aimant co-créditer avec leurs clients pour le succès de projets aux contenus 3D interactifs et immersifs. Toujours au fait des dernières techniques de Réalité Virtuelle et Réalité augmentée, PRISTIMANTIS est composée de professionnels passionnés, avides de défis techniques et de solutions élégantes, imaginant pour tous les publics des univers où les dinosaures reprennent vie, où les tableaux s'animent !

Application de réalité augmentée par PRISTIMANTIS à l'abbaye Saint Sever.

Comment utiliser l'application AURA ?

1/ Télécharger gratuitement l'application sur votre tablette ou smartphone.

Pour cela l'utilisateur peut :

- Aller sur l'appli Store de son appareil
- Aller sur le site internet du Radar, rubrique : AURA
- Scanner le QR code qui se trouve sur les deux bornes en ville : Le moulin rue de Nesmond, proche de la Tapisserie ou sur le pignon de la façade du Radar:
- Se rendre au Radar ou à l'office du tourisme de la ville de Bayeux où se trouvent deux bornes explicatives.

Un plan pour identifier les façades

Borne explicative située proche du moulin

2/ Si vous ne possédez pas de tablette ou smartphone :

Vous pouvez emprunter au Radar et l'office du tourisme de Bayeux des tablettes pour découvrir l'application.

3 / Un plan pour se repérer

- L'application sera dotée d'un plan qui permettra de localiser les façades du parcours et d'estimer les distances à parcourir.

- Une fois arrivé sur le lieu, l'utilisateur sera guidé par deux repères. L'une d'elle se trouve matérialisée par un clou de jalonnement au sol. Sur le clou, le logo AURA ainsi qu'une flèche indiquent à l'utilisateur qu'il se trouve au bon endroit et indique la direction vers laquelle regarder. Il peut alors viser la façade grâce à un autre repère visible sur l'écran. Celui-ci dessine les contours de la façade. Une fois que la correspondance est établie, l'œuvre se déclenche.

4/ Allez plus loin dans la découverte

L'utilisateur trouvera sur l'application du contenu et d'autres outils : biographie de l'artiste, informations sur les œuvres, possibilité de prendre en photo les œuvres et de les diffuser sur les réseaux sociaux avec le hastag #AURA.

Clou de jalonnement

AURA, un parcours pour vivre Bayeux autrement

AURA va permettre de doter le territoire d'œuvres inédites intégrées au sein d'un projet innovant. À destination de tous les publics, le parcours est une forme de prolongement de l'espace d'exposition grâce à des œuvres visibles toute l'année.

Le circuit des façades qui ont été sélectionnées par l'équipe du Radar forme un parcours d'une durée d'environ 45 minutes.

Celui-ci permet de découvrir ou redécouvrir des chemins de traverse et des façades atypiques. Que l'on soit habitant de Bayeux ou de sa région, un touriste de passage ou passionné de nouvelles technologies, la réalité augmentée permet d'ouvrir une fenêtre sur un monde parallèle au nôtre.

Façade du vieux cinéma impasse Glatigny, proche de l'Hôtel du Doyen.

Façade du Radar, rue des cuisiniers depuis le fond du parking du Violet de Bayeux.

La découverte du parcours en extérieur est influencée par l'environnement et les conditions météorologiques. La tombée de la nuit, la pluie ou le contrejour peuvent contrarier l'expérience de l'utilisateur.

Façade du moulin proche de la rue de Nesmond à côté de la Tapisserie.

Justine Emard Première artiste invitée pour le projet AURA

- Quel est ton parcours et ta formation ?

Je vis et travaille à Paris. Ma pratique est pluridisciplinaire autour de la photographie, la vidéo, l'installation et la réalité augmentée pour explorer le monde des images.

Depuis 2012, j'ai notamment présenté mon travail en Suède, en Norvège, en Chine, au Brésil, en Colombie, au Japon et en Corée du Sud. J'ai également collaboré avec le Pavillon Neuflyze OBC et le laboratoire de recherche du Palais de Tokyo à Paris entre 2013 et 2017.

En 2015-2016, j'ai été résidente à la Cité internationale des arts de Paris. En 2017, j'ai également été lauréate de la résidence Hors-les-murs de l'Institut français ainsi que la résidence Tokyo Wonder Site. Récemment mon travail dans « Clouds Forests », lors de la 7ème Biennale internationale de Moscou sur l'invitation de Yuko Hasegawa.

- Comment la réalité augmentée est-elle intervenue dans ton travail ? Quelles possibilités cet outil t'offre-t-il ?

J'ai été invitée à participer à une résidence expérimentale dans un centre de réalité virtuelle de la ville de Clermont-Ferrand, suite à l'obtention de mon diplôme aux Beaux-arts de la ville en 2010. À l'époque, ces technologies numériques étaient dédiées exclusivement à l'industrie, la médecine et les jeux vidéo et n'étaient pas encore étendues aux domaines artistiques. Cette année passée au sein de la résidence m'a donc permis d'acquérir des connaissances en modélisation 3D et en programmation. J'ai ainsi réalisé ma première installation en réalité virtuelle qui proposait un paysage dans lequel l'utilisateur pouvait se déplacer.

J'ai ensuite découvert la réalité augmentée qui m'a fascinée pour ce qu'elle permet d'être un moyen hybride qui intègre des éléments virtuels dans le monde réel.

La réalité augmentée offre la possibilité de faire naître l'invisible, de donner la vie à des objets qui apparaissent sous nos yeux. C'est l'occasion de jouer sur deux réalités parallèles qui coexistent à travers cet outil . En 2012 j'ai donc réalisé ma première œuvre utilisant la réalité augmentée, intitulée *screen-catcher*.

Mon travail s'articule autour de la recherche de nouveaux médiums. J'ai actuellement un projet d'intelligence artificielle. Je m'empare de médiums et techniques qui ne sont pas issues du milieu de l'art et que je m'approprie pour créer une forme artistique.

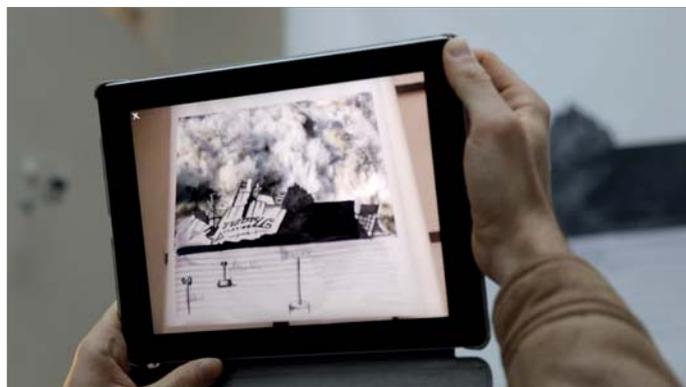

Image de gauche : Justine Emard devant la façade du vieux cinéma impasse Glatigny, proche de l'Hôtel du Doyen. vieux cinéma impasse Glatigny, proche de l'Hôtel du Doyen.

- Tu as été en résidence durant un mois au sein du Radar, cette période d'immersion dans la ville a-t-elle alimenté tes recherches pour le projet ?

La résidence s'est déroulée en deux temps, un premier séjour en janvier et un second en mars. Lors de la première partie, j'ai eu une vision très extérieure de la ville puisque l'ensemble des musées était fermé pour la période d'hiver. Cette sensation d'appréhender les lieux en surface, d'approcher le territoire par le paysage permet de ne pas bloquer la perception que l'on s'en fait. Il est fréquent que l'on perçoive un lieu par le flot d'informations touristiques que l'on nous fournit. Paradoxalement ce contenu peut formater l'approche que l'on a d'une ville que l'on découvre. Cela bloque en quelque sorte l'imaginaire.

Or, AURA est un projet lié à l'imagination et à l'apparition. Pour l'occasion j'ai eu envie de travailler sur des histoires parallèles. Alors que certains artistes passent par les croquis, l'écriture ou les actions ; moi, j'ai besoin d'archiver des images provenant de diverses sources. J'ai donc collecté celles-ci, fait beaucoup de photographies dans différents lieux pour préparer la réalisation des œuvres.

Découverte des graffitis de la cathédrale de Bayeux pour Justine Emard en compagnie de Jean-Marc Le Marois.

Mes recherches m'ont amenée à m'intéresser à l'apparition des images sur le territoire. Ce rapport singulier entre images, matières et matériaux d'une part, phénomène que l'on retrouve dans la Tapisserie et, la dimension cinématique, cinématographique d'autre part. On a ainsi plusieurs couches de lecture possibles.

La Tapisserie de Bayeux, une des sources d'inspiration pour l'artiste.

Graffitis de la cathédrale de Bayeux.
© Justine Emard / ADAGP

Pour autant, ce projet va également être très ancré dans la réalité et s'attacher à l'architecture et aux murs sur lesquels les œuvres vont être intégrées. Je souhaitais en quelque sorte, « faire parler » les murs de la ville et j'ai réalisé des recherches plus précises sur la « mémoire des murs ». J'ai découvert de très prêt les graffitis de la Cathédrale qui témoignent d'un acte spontané de création, d'un besoin de représenter une trace du réel, de laisser sa marque dans la pierre.

Tous ces procédés, ces recherches combinées m'ont aidée à la création des œuvres. Celles-ci sont in situ, elles s'imprègnent du contexte. L'environnement est essentiel dans la manière que l'on aura de les appréhender. Toutefois, le statut de l'œuvre est unique et a ceci de singulier qu'il permet de se projeter dans un imaginaire.

Photographie de recherche
© Justine Emard / ADAGP

PRISTIMANTIS, Justine Emard et Manuela Tetrel autour de la table pour parfaire l'application AURA.

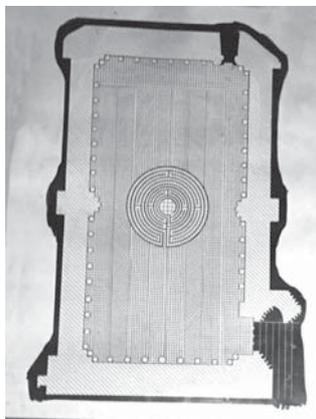
- Comment l'atelier - workshop avec les élèves de l'École municipale des Beaux-arts de Bayeux s'est-t-il déroulé ?

Pour cet atelier, j'ai été invitée à proposer aux adolescents d'intervenir sur l'une des six façades. Très vite, notre choix s'est porté sur un bâtiment situé allée de l'Orangerie. Celui-ci, très en longueur, permet aux neuf groupes une proposition panoramique avec une surface de travail suffisante à l'intégration de leurs projets. Toujours en lien avec mon idée d'histoires parallèles à la ville, j'ai eu envie de proposer un travail autour du labyrinthe. Le labyrinthe fait ici écho au labyrinthe présent dans la salle capitulaire de la cathédrale ainsi que sur le parvis de la mairie.

Passage de l'Orangerie où se trouve la façade sélectionnée pour les interventions des élèves de l'École des Beaux-arts.

Le labyrinthe est intéressant à la fois plastiquement et pour les légendes qu'il inspire. Celui-ci peut être à la fois abstrait ou réaliste. L'idée de pertes de repères est également intéressante chez ces jeunes qui sont eux-mêmes dans une période de recherche. Ce concept du labyrinthe est suffisamment large pour que chacun puisse se l'approprier.

Un dessin du labyrinthe de la cathédrale visible dans l'enceinte de l'édifice.

La réalité augmentée peut être complexe à appréhender. J'ai donc fait le choix d'orienter les groupes vers des petits films d'animation. Chacun d'eux pouvait ainsi réaliser une courte boucle. La réalité augmentée touche particulièrement les plus jeunes, sensibles aux nouvelles technologies. Ce domaine est un bon moyen de s'approprier une façade de leur ville. Pour ce faire, ils ont utilisé le téléphone portable, un outil majeur de leur quotidien. Ce moyen de communication a servi notamment à la prise de son et aux captations vidéo, photos. Si ces jeunes sont habitués à la réalisation plastique de par leur formation à l'École des Beaux-arts ils n'étaient que peu initiés à la réalisation et au montage de films. AURA fut pour eux l'occasion de déployer à la fois des trouvailles techniques et leur imagination.

Découverte des projets des élèves avec Justine Emard et les développeurs PRISTIMANTIS.

Chacun des groupes a eu à cœur de développer des projets singuliers qui seront visibles grâce à des boutons positionnés sur les garages et qui s'activent les uns après les autres pour enclencher les différentes animations. La façade du groupe de jeunes est une collaboration différente du reste des façades, mais se rattache parfaitement au thème que je vais aborder.

Un groupe d'élèves de l'École des Beaux-arts lors de l'atelier.

Le Radar, Espace d'art actuel

- Une programmation audacieuse

Depuis 2007, Le Radar développe une politique de diffusion de la création contemporaine à Bayeux. Il présente une programmation d'artistes confirmés et de jeunes plasticiens de talent. Le lieu a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs la diversité des pratiques contemporaines à travers d'expositions qualitatives, insolites et audacieuses. Dans cet espace en perpétuel mouvement, les visiteurs peuvent découvrir tout au long de l'année six expositions temporaires dont une exposition estivale d'envergure.

Actions culturelles et médiations

Le Radar, Espace d'art actuel, conçoit des rencontres à l'intention de tous les publics. Il propose des visites pensées spécifiquement pour les scolaires et les groupes, favorisant un apprentissage du regard et une appropriation des œuvres par le visiteur. Lieu d'échanges et d'expériences, le Radar met en place des visites actives qui expérimentent de nouveaux formats de médiation. Ces temps d'échanges font du visiteur le moteur de sa propre découverte.

- L'artothèque : emprunter de l'art !

Dès 2007, le Radar s'est doté d'un fonds d'œuvres d'art que peuvent emprunter les particuliers, les entreprises ou les collectivités. La collection de l'artothèque ne constitue pas un fonds figé. Composée de nombreux dépôts d'artistes, elle s'enrichit et se renouvelle continuellement. Les emprunteurs disposent ainsi d'un choix aussi large que varié, reflet de la richesse des nombreuses pratiques contemporaines.

AURA

Un programme sur mesure

Le 21 avril à 14h30

Lancement du projet AURA au Radar de Bayeux

#Justine Emard - *pan/aura/ma*

avec la participation des élèves de l'École municipale des Beaux-arts de Bayeux

16-18h Découverte du parcours - *pan/aura/ma*

auprès de médiateurs et médiatrices devant certaines façades

Tablettes et smartphones requis - Parcours soumis aux conditions météorologiques

Le 25 avril et 2 mai à 16h30

Visite-atelier enfants de l'exposition *apparent worlds/mondes apparents*

6-12 ans / 1h / entrée libre / sans réservation

Le 26 avril à 17h30

Visite commentée de l'exposition *apparent worlds/mondes apparents*

1h / entrée libre / sans réservation

Le 6 mai à 16h30

Visite du dimanche de l'exposition *apparent worlds/mondes apparents*

1h / entrée libre / sans réservation

19 mai à 14h, 16h et 17h30

Nuit européenne des musées / Visites du parcours AURA - *pan/aura/ma*

Tablettes et smartphones requis - Parcours soumis aux conditions météorologiques

1h30 1h / gratuit / sur réservation

Programmation à venir

16 juin - 16 septembre 2018

Chambre des merveilles

1er juillet & 5 août | 6h30

Visite du dimanche

1h / entrée libre / sans réservation

4 juillet & 1 août | 6h30

Visite-atelier enfants

6-12 ans / 1h / entrée libre / sans réservation

17h15 goûter

15 - 16 septembre

Journées européennes du patrimoine

Visite adulte & atelier enfants

9 octobre - 4 novembre 2018

**Exposition Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre**

28 octobre | 6h30

Visite du dimanche

LE RADAR

ESPACE D'ART ACTUEL

LE RADAR, Espace d'art actuel
Parking du Violet de Bayeux
24 rue des Cuisiniers / 14400 Bayeux
coordination@le-radar.fr
www.le-radar.fr / Tél : 02 31 92 78 19
www.facebook.com/leradar/
Entrée libre

Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h30 Samedi, de 14h à 19h

NURN

Augmented
Reality
Artworks

LE RADAR

ESPACE D'ART ACTUEL

Groupes d'Action locale
Pays du Bessin au Virois

