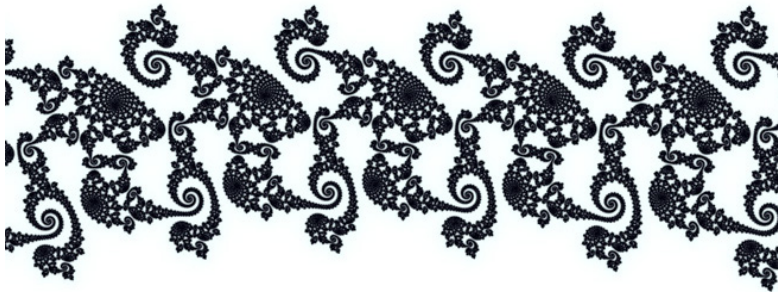

La programmation et l'art

Florent Marchand de Kerchove, Merwan Achibet

29 mars 2010 / Méthodologie
Université du Havre

- Il y a de l'art mathématique
- Peut-on parler d'art informatique ?
- Deux éléments de réponse

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

2 Demoscene : l'art de programmer

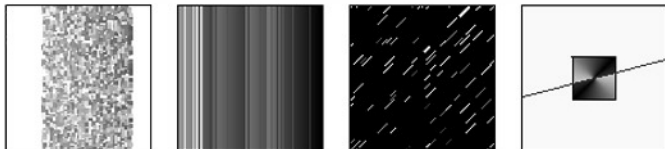
- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

2 Demoscene : l'art de programmer

- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

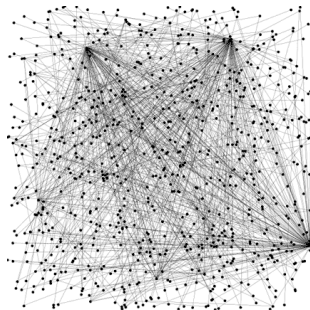

- Créé par le chercheur-designer John Maeda au MIT en 1999
- Objectif : dessiner en programmant et de la façon la plus simple possible
- Destiné aux néophytes


```
Paper 0
Repeat A 20 80
{
    Pen A
    Line 50 75 A 20
}
Repeat A 36 64
{
    Pen 0
    Line 50 20 A 48
}
```

- Les instructions ne dépassent pas les dessinateurs
- Seules les structures basiques des langages de programmation sont conservées (boucles, conditions)

- Les limites de Design by Numbers sont vite atteintes
- Le langage Processing est une succession logique à Design by Numbers

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

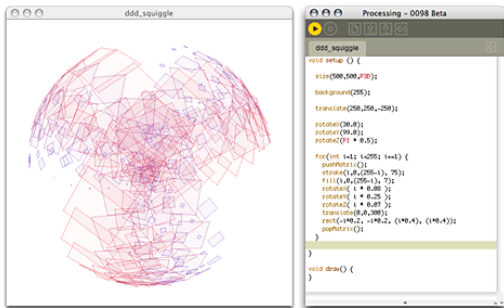
2 Demoscene : l'art de programmer

- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

- Créé par Casey Reas et Ben Fry en 2001
- Reprend les qualités de Design by Numbers et supprime ses défauts
- Objectif : dessiner en programmant de façon simple tout en conservant plus de liberté

- Processing est une surcouche du langage Java
- Les instructions de dessin sont simples et intuitives
- L'intégralité de Java reste utilisable

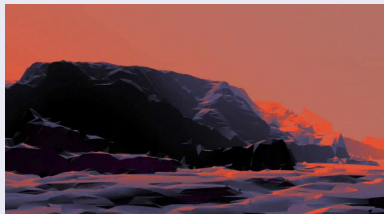
- Le langage a été très chaleureusement accueilli par la communauté artistique
- Des œuvres sont exposées dans des galeries et des musées
- Processing est enseigné dans des écoles d'art et des écoles d'ingénieurs

Programmation
et art

Processing
Design by
Numbers
Processing

Demoscene
Origines
Caractéristiques
État de l'art

Interim Camp

Studio FIELD, 2008

Body Navigation

Ole Kristensen, 2008

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

2 Demoscene : l'art de programmer

- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

- 1977 - Apple II, l'ordinateur devient personnel
- Grand catalogue de logiciels, et surtout de jeux
- Premiers écrans de *cracks*
- De leur animation naissent les *intros*

- 1977 - Apple II, l'ordinateur devient personnel
- Grand catalogue de logiciels, et surtout de jeux
- Premiers écrans de *cracks*
- De leur animation naissent les *intros*

Naissance du mouvement sur Apple II

Programmation
et art

Processing

Design by
Numbers
Processing

Demoscene

Origines
Caractéristiques
État de l'art

- 1977 - Apple II, l'ordinateur devient personnel
- Grand catalogue de logiciels, et surtout de jeux
- Premiers écrans de *cracks*
- De leur animation naissent les *intros*

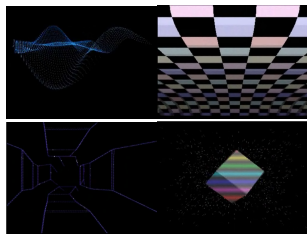

- 1977 - Apple II, l'ordinateur devient personnel
- Grand catalogue de logiciels, et surtout de jeux
- Premiers écrans de *cracks*
- De leur animation naissent les *intros*

- Début des années 1990, deux tendances s'opposent :

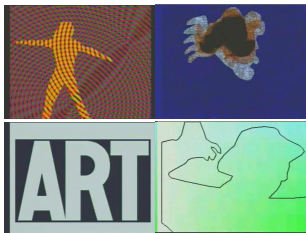
Megademos

- Orientées programmeurs et connaisseurs
- Avancées techniquement
- Longues et décousues

- Le compromis domine les productions actuelles.

- Début des années 1990, deux tendances s'opposent :

Design demos

- Destinées à tout le monde
  - Techniques plus simples
  - Courtes et cohérentes
- Le compromis domine les productions actuelles.

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

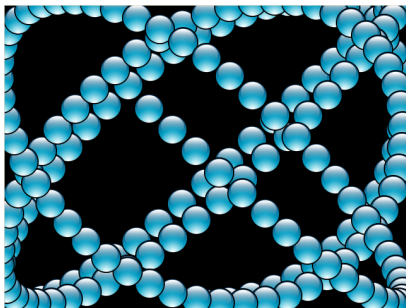
2 Demoscene : l'art de programmer

- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

Keops.Andromeda

- Agissements de groupes, utilisation de pseudonymes
- Compétition permanente entre les groupes
- Concours et récompenses dans les *demoparties*

- Agissements de groupes, utilisation de pseudonymes
- **Compétition permanente entre les groupes**
- Concours et récompenses dans les *demoparties*

Programmation
et art

Processing

Design by
Numbers
Processing

Demoscene

Origines
Caractéristiques
État de l'art

- Agissements de groupes, utilisation de pseudonymes
- Compétition permanente entre les groupes
- **Concours et récompenses dans les *demoparties***

```

movl    %ebx, %eax
addl    $8, %ebx
sall    $4, %eax
cmpl    $2047, %ebx
movdqa -65560(%eax,%ebp), %xmm3
movdqa -65544(%eax,%ebp), %xmm2
    
```

+

$$\frac{dn}{dx} = (k_1 + k_3 \cdot v) \cdot u'$$

$$\frac{dn}{dy} = (k_2 + k_3 \cdot u) \cdot v'$$

=

- Contenu principalement généré en temps réel
- Utilisation de langages bas niveau pour la performance
- Effets spectaculaires obtenus par optimisations et approximations d'algorithmes

1 Processing : la programmation artistique

- Design by Numbers
- Processing

2 Demoscene : l'art de programmer

- Origines
- Caractéristiques
- État de l'art

Programmation
et art

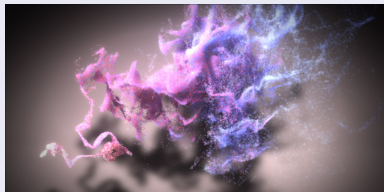
Processing

Design by
Numbers
Processing

Demoscene

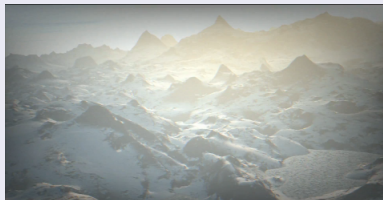
Origines
Caractéristiques
État de l'art

Blunderbuss

Fairlight, 2009

Elevated

RGBA et TBC, 2008

Peut-on parler d'art informatique ?

Processing

- Simple d'utilisation mais riche en expressivité
- Utilisé par de nombreux artistes et enseigné dans les écoles d'art

Demoscene

- Sous-culture motivée par la compétition
- Véritable art du temps réel

Programmation
et art

Processing

Design by
Numbers
Processing

Demoscene

Origines
Caractéristiques
État de l'art

Questions ?