

Inter, art actuel 142

Mélancolie à l'ère de la technique/ Melancholy in the Age of Technology

Ce dossier se présente, entre autres perspectives possibles, comme actualisations de certaines interprétations de la gravure de A. Dürer *Melencholia I*, réalisée (1514) plus de cinq siècles avant l'hégémonie des dispositifs numériques ou cybernétiques de communications, d'enregistrements et de calculs. Quatre aspects principaux peuvent être mis en relief. Among other possible perspectives, this project consists of modern interpretations of A. Dürer's engraving *Melencolia I* (1514), created more than five centuries before the hegemony of digital and cybernetic devices used for communication, recording and calculation. Four key aspects can be highlighted.

Il y a d'abord celui de l'obsolescence programmée inhérente aux injonctions de changer constamment d'appareils ; un ennui, sinon une exaspération, sans compter les sévices écologiques considérables engendrés, peuvent être causés par cet assujettissement aux accélérations technologiques, ainsi qu'à ses effets de mode. First, there is the aspect of planned obsolescence inherent in the obligation to constantly change devices—an annoyance, even a frustration, not to mention a source of considerable ecological damage that may result from this subjection to technological acceleration and its trends.

En deuxième lieu, il y a l'aspect de l'insatisfaction, de la déception, du « désenchantement du monde », devant les promesses technologiques. Il s'agit d'une expérience de l'impuissance de la raison instrumentale face au foisonnement de l'existence humaine ; d'une expérience des limites de la science et du calcul en regard des capacités de compréhension de l'esprit humain. Second, there is the aspect of dissatisfaction, disappointment, and disenchantment with the world in the face of technological promises. It's experiencing the powerlessness of instrumental reason in the face of the proliferation of human existence; experiencing the limits of science and calculation with regard to the human spirit's capacity to understand.

L'interprétation principale que proposent R. Klibansky, E. Panofsky et F. Saxl autour de cette gravure de Dürer s'inspire de Raymond Lulle et d'Henri de Gand, lesquels associent mélancolie, géométrie et mathématique. Saturne, le dieu qui a créé le temps, gouverne la mesure du temps, non moins que celle de l'espace : « De là qu'ils sont les mélancoliques et qu'ils sont les meilleurs mathématiciens, et les pires métaphysiciens : car ils ne peuvent étendre leur intelligence au-delà du site et de la magnitude sur quoi se fondent les mathématiques. De quelque chose que ce soit, c'est le combien qu'ils se représentent, ou la place dans le combien ». (Henri de Gand, cité par Klibansky *et al.*) The main interpretation proposed by R. Klibansky, E. Panofsky and F. Saxl regarding this engraving by Dürer is inspired by Ramon Llull and Henry of Ghent, who associate melancholy, geometry and mathematics. Saturn, the god who created time, governs the measure of time and also space: "Hence these people are melancholic, and they make the best mathematicians but the worst metaphysicians, because they cannot extend their intellect beyond place and magnitude, in which the mathematical entities are grounded. Of all the things that may be, it is quantity that they represent for themselves, or the space within quantity." (Henry of Ghent, cited by Klibansky *et al.*)

Il est possible, certainement, de faire correspondre à ces mathématiques tous les algorithmes, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la logique binaire (0-1), composant l'essence même des écosystèmes numériques. It is certainly possible to correlate these mathematics with all the algorithms, megadata, and the artificial intelligence and binary logic (0-1) that make up the very essence of digital ecosystems.

En troisième lieu, il y a l'aspect de ces écosystèmes qui fait de notre rapport au monde un amoncellement de fragments décontextualisés. Le paradigme numérique peut en effet se présenter comme dispositif

40 ANS D'ART ACTUEL
d'arrondissement

du contexte, comme dispositif de décontextualisation, atomisant le monde, individualisant la société. Les hypertextes permettent des compositions rhizomiques infinies, mais dans lesquelles la conscience, la connaissance de la relation entre la partie et le tout, l'élément et l'ensemble, devient compromise. Third, there is the aspect of these ecosystems that makes our relationship with the world an accumulation of decontextualized fragments. The digital paradigm can in fact present itself as a mechanism of seizing the context, of decontextualizing, breaking up the world, and individualizing society. Hypertexts allow for infinite rhizomic compositions, but ones in which consciousness—the understanding of the part and the whole, the pieces and the bigger picture—is compromised.

Enfin, la mélancolie, ce « bonheur d'être triste » (V. Hugo), suggère que la source de la tristesse puisse être dépassée ou sublimée. La mélancolie à l'ère de la technique implique donc peut-être aussi la possibilité pour le monde numérique d'accompagner conséquemment l'épanouissement de la condition humaine. Comment ? En affranchissant les écosystèmes numériques de la soumission aux intérêts capitalistes des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ? La mélancolie à l'ère de la technique comme ressort de paralysie ou de mouvement ? Épuisement ou débridement des énergies créatives ? Lastly, melancholy, the “happiness of being sad” (Victor Hugo), suggests that the source of sadness may be overcome or sublimated. Melancholy in the era of technology may also imply the possibility of the digital world supporting the development of the human condition. But how? By freeing digital ecosystems from submission to the capitalist interests of GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)? Is melancholy in the digital era a source of paralysis or movement? An exhaustion or debridement of creative energies?

Format des textes/Article format : 3 500 mots au maximum/words maximum

Format des images/Image format : 300 dpi, format JPEG ou/or TIFF, minimum 46 x 30 cm

Consultez la section « Proposer un article » sur notre site Web afin de connaître tous les détails concernant l'envoi de vos soumissions/Consult the “Call for Proposals” section of our website for details on submitting an article. www.inter-lelieu.org • redaction@inter-lelieu.org

Responsable du dossier : Martin Nadeau

Date limite/Deadline : 15 mars/March 15, 2023

Date de parution/Publication date : Printemps/Spring 2023