

Pratiques numériques dans les musées et les monuments

par

Jean-Pierre Dalbéra

Ministère de la culture (DMF) et labo. Paragraphe/LEDEN, Univ. Paris VIII

Renouveau des musées et nouvelles politiques de médiation

- 1977-2009 : plus de trois décennies de création et de rénovation des institutions culturelles et muséales à Paris et dans les régions, des réussites à l'étranger (*Bilbao, Venise,..*)
- En projet : *Metz, Lens, Marseille, Lyon,..*
- De nouvelles politiques mises en oeuvre :
  - d'accueil des publics, de médiation, de communication,
  - d'expositions temporaires,
  - de documentation et d'édition,
  - de diffusion culturelle et artistique,
  - de partenariat et de recherche de mécénat.

Ouverture : 1997

© Dalbera

Le musée Guggenheim

Bilbao

<http://www.guggenheim-bilbao.es/>

Guggenheim BILBAO

NEW YORK VENICE BILBAO BERLIN ABU DHABI GUGGENHEIM FOUNDATION ESPOLETTONA INTERNATIONAL

Le Musée
La Collection
Programmation artistique
Planifier votre visite
Amis du musée
Recherche
Membres corporatifs
Espace Presse

Education
Activités
Enfants et familles
Jeunes
Enseignants
Projets éducatifs
Apprendre à travers l'art

Services
Achat d'œuvres
Boutique en ligne
Evénements
Séminaires
Abonnements
Multimédia
Emploi et stages
Appel d'offres

Moteur de recherche
Rechercher

CAI GUO-QIANG
JE VEUX CROIRE
17.03.2009 - 20.09.2009
BBVA

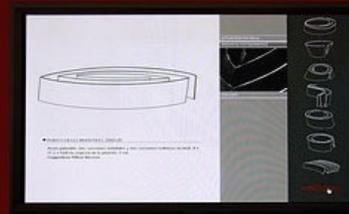
PLANIFIEZ VOTRE VISITE
Pratique
Toute l'information à tout moment en ligne
Information sur les salles
Consultez les plans et la disponibilité

ACTIVITÉS
Projections
Cyclo de Cinema La Centre-Vigant
L'avant-garde du cinéma français
Visites guidées
Vidéos gratuites sur rendez-vous
Autres activités
Pratiquer le tatouage
[Voir plus d'activités]

PROGRAMMATION
Actuallement dans le Musée
Cai Guo-Qiang: Je veux croire
Du privé au public: Les Collections Guggenheim
Installations II: la vidéo dans les Collections Guggenheim
Apprendre à travers l'art 2009
Sélection d'œuvres installées à l'extérieur et de pièces à emporter, prêt à l'usage
La matière du temps

NOTE: Les contenus téléchargeables sur le site web sont disponibles à travers du Point Bluetooth. Approchez-vous de la Vidéo du Musée et sauvegardez l'information qui vous intéresse sur votre portable ou PDA.

© Guggenheim

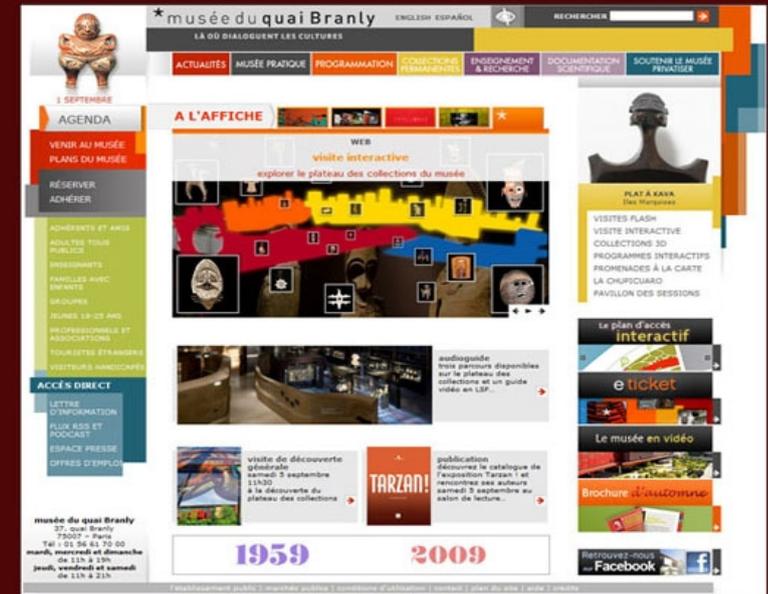
Ouverture : 2006

Le musée du Quai Branly

Paris

Le Carrefour de l'image, 21 nov. 2009, ILOI / ESBA, Ile de la Réunion

<http://www.quaibranly.fr/>

Ouverture : 2013

Le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ouvrira ses portes, en 2013, à Marseille, dans le Fort Saint-Jean et dans un bâtiment neuf, construit sur le môle J4 et relié au Fort par une passerelle. Architecte : Rudy Ricciotti

© Ricciotti

Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Marseille

© Dalbéra

Stratégie globale et technologies numériques

Les musées face à la concurrence des autres institutions et des médias doivent innover :

- pour surprendre, attirer l'attention, émouvoir, élargir, fidéliser les publics, renouveler leur image,
- diffuser les connaissances mais aussi savoir les partager,
- valoriser leurs ressources

L'enjeu : intégrer les technologies numériques dans la stratégie globale de l'établissement.

L'internet, média universel

Les évolutions de la société sont irréversibles, l'usage de l'internet s'est généralisé avec :

- Le succès de la photo numérique, de la vidéo en ligne, des univers virtuels 3D, des supports mobiles,..
- *l'ATAWAD : Any Time, Any Where, Any Device (X. Dalloz)*
- Des services en ligne de plus en plus nombreux, (*géolocalisation, contributions des utilisateurs, réalité augmentée,..*)
- L'importance prise par les réseaux sociaux (*web 2.0*)
- Les promesses du web sémantique (*web 3.0*)

Mais l'internet n'est pas qu'un nouveau média, c'est aussi un monde à part entière

La place des technologies numériques

En externe au musée

- Les informations pratiques, la promotion des offres culturelles et touristiques, réservations, billetterie, abonnements, lettre,..
- La muséographie et l'accompagnement des visiteurs,
- La médiation et les actions pédagogiques,
- La diffusion des ressources documentaires sur les collections (*matérielles et immatérielles*),
- L'édition et la production multimédia,
- Les échanges et relations avec les publics.

Le rôle du musée comme auteur / éditeur / producteur va s'accroître fortement

La place des technologies numériques

En interne au musée

- Intranet et circulation des informations
- Nouveaux modes de travail
- Espaces collaboratifs pour la préparation des projets
- Intégration de la gestion et de la documentation des ressources
- Nouveaux types de relations avec les visiteurs

*Peu d'institutions culturelles ont transformé leur organisation
pour bénéficier pleinement du numérique*

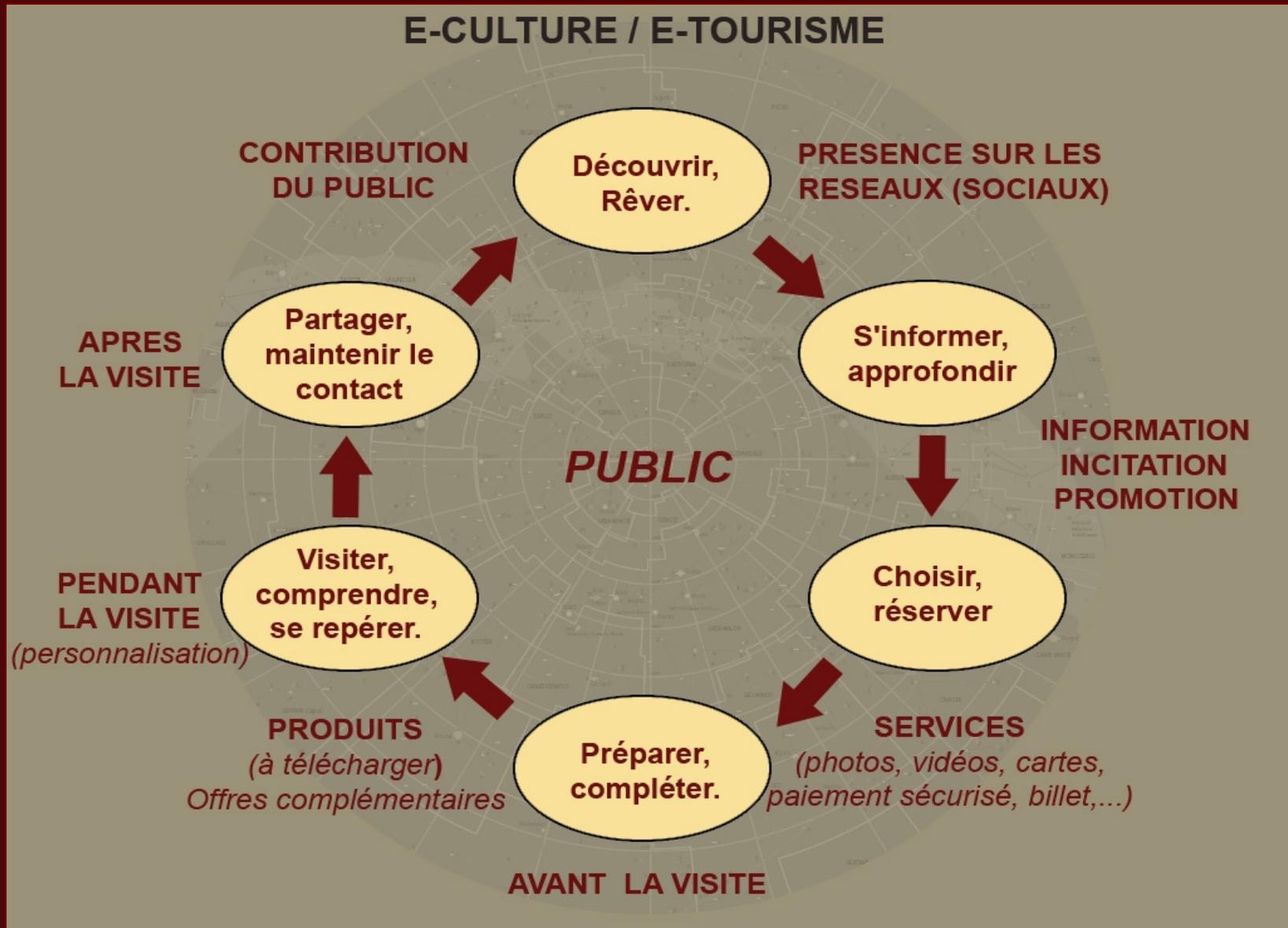
Le « musée virtuel » aujourd'hui

Le « musée virtuel » d'aujourd'hui : un continuum constitué par :

- Le site web officiel et les sites spécifiques réalisés pour des expositions ou sur des sujets particuliers (*en flash, 3D,..*),
- Les catalogues en ligne (*inventaire des collections, archives, médiathèque, dossiers,..,avec ou sans recherche fédérée*)
- Les dispositifs multimédias in situ,
- Les produits éditoriaux pour supports mobiles (*sur iTunes, en téléchargement sur site ou en ligne, en application pour smartphone...*),
- Les pages de l'institution sur les réseaux sociaux (*Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Second Life,...*)

Les 3 temps de la visite

Avant la visite

Le numérique permet de sélectionner une offre, de préparer la visite de l'exposition, du site ou du musée: informations pratiques, accès pour les publics spécifiques, achats des billets en ligne, visites virtuelles du lieu, choix d'un parcours, accès à des contributions d'autres visiteurs, des critiques, à des interviews, à des films sur la manifestation. Téléchargement d'audioguide, de vidéoguide...

Attirer le public et établir un lien avec le futur visiteur

AT THE MUSEUM

- Hours and Admission
- Getting Here
- At the Museum**
- Visiting with a Family
- Visitors with Disabilities
- Groups and Museum Tours
- Offers and Discounts
- Tips for Visiting
- Restaurants and Cafés at MoMA
- MoMA Stores

Works from the Collection
On View at MoMA

Salvador Dalí. *The Persistence of Memory*. 1931

Zoom: - + ↻   View floor: T1 | M/T2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | All

MoMA Audio
Listen to free audio programs for adults, kids, teens, and visually impaired visitors.

MoMA guide Digital Kiosks
Explore MoMA's collection, exhibitions, events, and way-finding at these interactive stations.

Wireless Access
Access MoMA Audio and other free resources on MoMAVIFI.

Floorplan and Visitor Guides
Available in PDF format in [English](#), [Français](#), [Deutsch](#), [Italiano](#), [Español](#), [中文普通话](#), [日本語](#), and [한국어](#) (Adobe Acrobat Reader required)

Le Grand Versailles Numérique

Le Carrefour de l'image, 21 nov. 2009, ILOI / ESBA, Ile de la Réunion

Versailles

<http://www.gvn.chateauversailles.fr/>

©Emissive - GVN

Versailles 3D

Pendant la visite

Le numérique permet :

- d'expliquer, de recontextualiser, d'apporter des informations complémentaires
- d'exploiter, de mettre en valeur des documents, des archives
- de rendre le parcours attractif et ludique
- de personnaliser la visite (*âge, besoins spécifiques, temps disponible, langues,...*)
- d'accompagner le visiteur avec des supports mobiles (*RFID, guide multimédia, téléphones, WIFI...*)

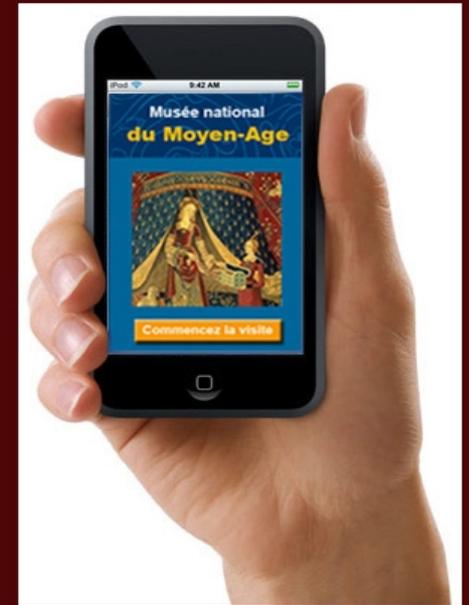

Les aides à la visite

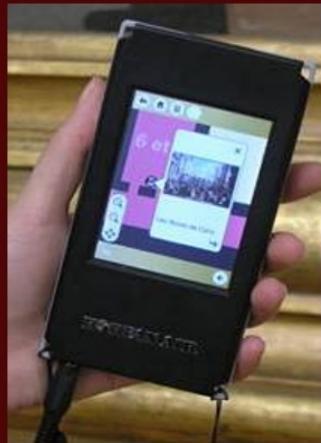
Guide multimédia

© VeasyMedia

© Audiovisit

© Musée du Louvre

© BRIQ

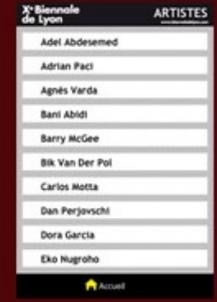

Les applications pour iPhone

Le Louvre

La Biennale de Lyon

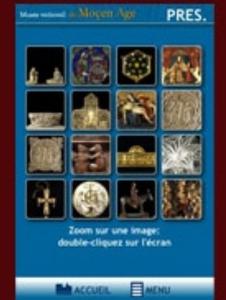
Réalité augmentée pour iPhone 3GS (Orange)

25

Les jardins du château de Versailles

Musée national du Moyen-Age

Réalité augmentée pour iPhone 3GS

Visite de Paris

Le Grand Palais

Le château des Ducs de Bretagne

Nantes

<http://www.chateau-nantes.fr/>

© LEDEN

© Dalbera

Les écrans dans les espaces muséographiques

Cartels numériques (expo. M. Vionnet / musée des arts décoratifs)

expo. permanente

expo. le bain et le miroir

Cartels et écrans numériques au musée nat. du Moyen-Age

Ecrans numériques au musée du quai Branly

Ecrans numériques au musée de la musique

Borne multimédia dans la salle Rembrandt
Kelvingroove Museum, Glasgow

© Dalbera

L'espace documentaire de l'exposition
La force de l'art, Paris

*La présence d'écrans à proximité
des oeuvres reste rarissime dans
les musées d'art :*

deux contre-exemples !

Boiseries du boudoir de Madame Dangé
Musée des arts décoratifs, Paris

*les dispositifs multimédias
sont le plus souvent dans
dans des espaces séparés.*

La 3D dans le parcours de visite

- **Restitution de monuments disparus ou semi-disparus**
  - Redonner vie à des lieux qui ont disparu
  - Rendre le lieu compréhensible au public
  - Mettre en scène des éléments retrouvés dans leur environnement d'origine

Exemple du Théâtre Antique d'Arles
- **Restitution historique. Remise en contexte**

Exemple du Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes

  - Valorisation de l'histoire d'un territoire
  - Technique de superposition d'images du réel en regard de la reconstitution 3D
- **Tester et valider des hypothèses scientifiques**

Ex. de la simulation des hypothèses de construction de la pyramide de Kheops

  - simulation en 3D temps-réel, multisupport (de nombreuses déclinaisons ont été faites)
- **Pédagogique: comprendre des pratiques et des modes de vie**

Le forum Romain de Bavay, la villa Plassac

L'Abbaye de Cluny

Cluny

<http://cluny.monuments-nationaux.fr/>

© On Situ

Cluny 3D

Le théâtre Antique

Arles

<http://www.artgp.com/>

Arles 3D

© AGP

Deux espaces d'expérimentation des technologies numériques

le DNP-Louvre à Tokyo

Le centre Erasme à St Clément les Places

Le DNP-Louvre MuseumLab

<http://museumlab.jp/francais/>

Tokyo

DNP film

La Vierge au lapin de Titien (DNP/musée du Louvre)

Paris

Ecoutez le conservateur

Marchez dans le tableau

Observez l'oeuvre à la loupe

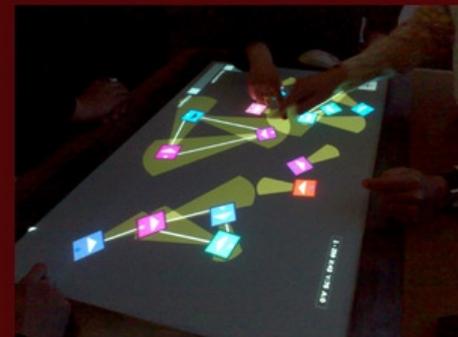

Le Centre ERASME

St Clément les places

<http://www.erasme.org/>

Ecrans sans contact

Systèmes de détection par capture de mouvement
en temps réel.

Musée Mc Cord (Montréal)

SIMESITEM (Paris)

Après la visite

Les technologies mises en oeuvre permettent:

- de fidéliser les visiteurs
- pour l'institution de quantifier le public et d'obtenir des retours d'expériences
- de restituer aux visiteurs des informations sur le parcours effectué dans l'exposition
- d'enrichir et de prolonger la visite en donnant accès à des documents complémentaires (*vidéos, docs pédagogiques, liens...*)
- de créer un espace personnalisé
- d'échanger avec d'autres visiteurs sur les réseaux sociaux
- d'annoter des photos, d'accéder à un espace de contribution
- d'animer un groupe d'amis, de discussion,...

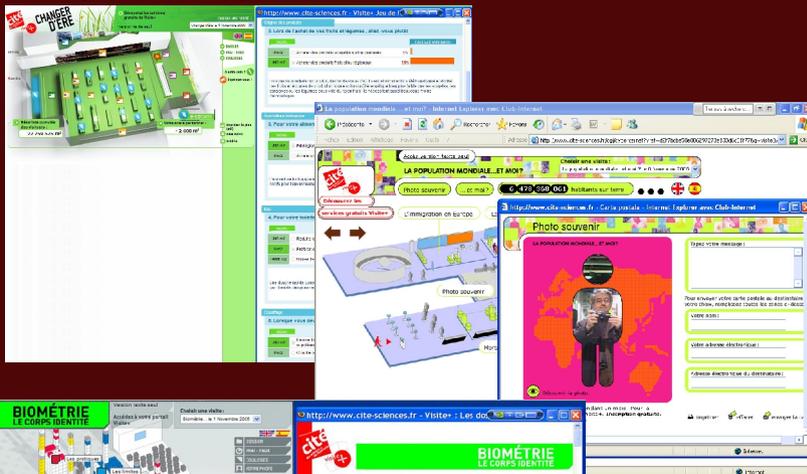

Après la visite

La personnalisation de la visite

Cité des sciences et de l'industrie / Visite +

Expo. Changer d'ère

Population mondiale

Biométrie

Après la visite, restitution des informations personnelles sur le site web de l'exposition ou du site, dossiers complémentaires, bibliographie, archivage, lettre d'information personnalisable par thèmes d'intérêt,

possibilités de suivi, de statistiques, d'évaluation, de fidélisation, de forum, d'offres promotionnelles, d'invitations

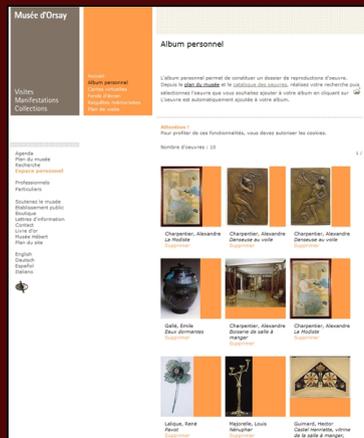
Moderniser les outils documentaires en ligne

Recherches fédérées dans plusieurs catalogues, web sémantique, accès aux documents primaires numérisés,..

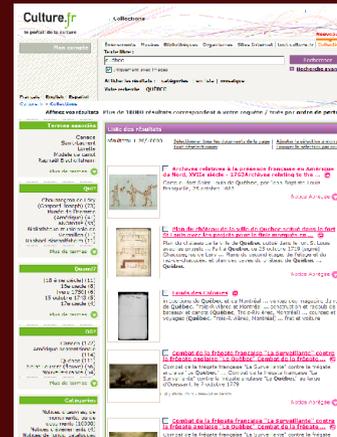
Le Carrefour de l'image, 21 nov. 2009, ILOI / ESBA, Ile de la Réunion

Musée du Quai Branly

Musée d'Orsay

www.culture.fr

Musée Mc Cord

Musées, monuments et mondes virtuels

Quelques exemples :

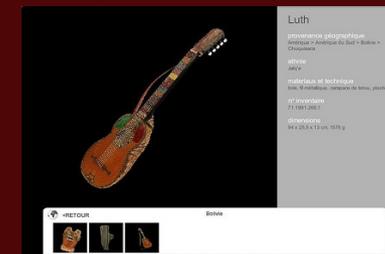
- Second Life : *musée de Dresde, Installation Hip Hop,..*
- Collection d'objets 3D du musée du quai Branly,
- Modules 3D du musée du Louvre,
- Chambord, St Guilhem,..

Hip Hop (MuCEM)

© Second Life

© Musée Quai Branly

St Guilhem (MAP)

Eglise de Baouit (Louvre)

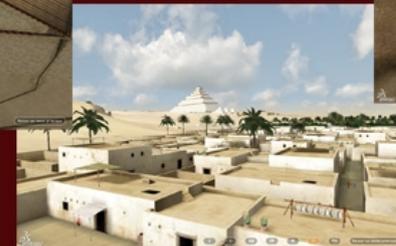

Kheops

Dassault systeme / Emissive

<http://khufu.3ds.com/introduction/fr/revealed/>

Kheops 3D

© Emissive

Musées du futur, futur des musées,..

le réfectoire du couvent des Bénédictins

«Les noces de Cana» virtuelles
à la fondation Cini

*un spectacle multimédia de Peter Greenaway
(événement de la 53ème biennale d'art)*

<http://www.lenozzedicana.it/>

© Dalbera

Venise

© Fondation E. et A. Vedova

<http://www.fondazionevedova.org>

*Une présentation
muséographique robotisée
des oeuvres d'E. Vedova
conçue par
Renzo Piano et coll.*

La Fondation Emilio et Annabianca Vedova

Contact

Jean-Pierre Dalbéra :

Ministère de la culture / Direction des musées de France
Laboratoire Paragraphe (prog. LEDEN), Université Paris VIII
jean-pierre.dalbera@culture.gouv.fr

Adresse de l'exposé :

http://adalbera.free.fr/expose_reunion.pdf

Remerciements pour leurs contributions à :

Ghislaine Azémard (*professeure*) et à **Audrey Defretin**

Blog du LEDEN : <http://leden.wordpress.com/>

Tous droits réservés sur les images