

IMACTIS

Images are today at the center of multiple social tensions, as a consequence of the adoption of digital coding (Manovich 2001, Bachimont 2010), of the massive diffusion of social networks (Light & Moody 2020), and of the algorithmic management to which they are subject (Finn 2017, Cardon 2015). The **IMACTIS** seminar intends to propose a multidisciplinary investigation of what images are and do today, putting the semiotic approach into dialogue with art history, with media and visual studies, and, more generally, with the disciplines concerned with the epistemology of visual documents.

Images have traditionally been studied according to their compositional dimension: the way they show, tell, deny, and argue by taking advantage of the grammatical and syntactic

IMACTIS Research Seminar

Images Today: Archives, Identities, and Algorithms

Enzo D'Armenio (MSCA-IF/Université de Liège)
and Maria Giulia Dondero (FNRS/Université de Liège) Orgs.

📍 Salle de l'Horloge, Université de Liège, Place du XX-Aôut
video conference link: <https://bit.ly/3o0TwXV>

21 septembre — 15h

Bruno Bachimont (Université de technologie de Compiègne)

Vers une épistémologie de l'archive audiovisuelle à l'ère du numérique, ou comment concilier manipulation technique et interprétation sémiotique (ou l'inverse)

Pierluigi Basso Fossali (Université Lyon 2-Lumière)

L'image augmentée à l'épreuve du concept de forme symbolique

19 octobre — 15h

Anne Beyaert-Geslin (Université Bordeaux Montaigne)

Identity, digitalization and algorithmic pressure: looking for singularity

Rossana De Angelis (Université Paris-Est Créteil)

Image, Texte, Textimage : visualités du texte et textualités de l'image

23 novembre — 15h

Massimo Leone (Università di Torino)

The Digital Square: Teaching Visual Semiotics to Artificial Intelligence

Harald Klinke (Ludwig Maximilian University of Munich)

Accessing digital culture. Dimensionality reduction and the complexity of art

14 décembre — 15h

Guillaume Soulez (Université Paris 3)

Image actée, image délibérée ? Formes et typologie de la délibération des images en régime numérique

Jeremy Hamers (Université de Liège)

Œil pour œil. Analyse de quelques usages du smartphone par les gilets jaunes

18 janvier 2022 — 15h

Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)

Le visage filtré. La réalité augmentée et la nouvelle économie politique de la lumière

Philippe Marion (Université Catholique de Louvain)

Cinéma et numérique : les avatars d'une révolution

17 février 2022 — 17h

Johanna Drucker (University of California, Los Angeles)

Ethics and Semiotics of Visualizing Archives through Interfaces

Valérie Schafer (University of Luxembourg)

The Memes Challenges. Virality, Mediatic Dimensions and Heritagization

15 mars — 15h

Andrea Pinotti (Università degli Studi di Milano Statale)

An-Icons as Self-Negating Images

Filippo Fimiani (Università degli Studi di Salerno)

Images à partage de vues. Sur les pratiques écraniques mobiles

29 mars — 15h

Jacques Fontanille (Université de Limoges)

L'image, l'œuvre et l'archive. Notes sur les effets esthétiques et éthiques de la dimension pratique et stratégique

Claudio Paolucci (Università di Bologna)

L'appareil formel de l'énonciation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée

resources proper to visual languages (Dondero 2020, Badir & Dondero, eds., 2016). The study of represented figures, of iconographic motifs (figurative analysis), and of forms of dialogue with the viewer (enunciative analysis) constitute only one of the two macro-paths of this dimension (Stoichita 1993, Schapiro 2000), alongside the formal characteristics belonging to what semiotics has called "plastic reading": the chromatic, eidetic, and topological organization internal to images (Greimas 1984, Fontanille 1989). The field of visual studies has taken for starting point its distancing from verbocentric approaches, in favor of the investigation of *properly visual modes of meaning* (Mitchell 2005, Belting 2001, Boehm 1994). Furthermore, the digitization of archives has made it possible to model this dimension through feature extraction (Manovich 2020) and deep learning algorithms, capable of quantifying and inspecting the internal composition of images, building comparative analyses based on the similarity of purely formal visual features. Under labels such as Media and Data Visualization, computational tools are renewing art history (Drucker et al. 2015), as well as film and media studies, as witnessed by important European and international projects such as *Replica* (Di Lenardo et al. 2016), *Augmented Artwork Analysis* (<https://anr.fr/Project-ANR-20-CE38-0017>) and *SEMIA* (Masson & Olesen 2021).

However, the digital revolution demands an addressal of the growing importance of the mediatic dimension, which concerns the material production of images, their supports (Fontanille 2005), as well as the algorithmic mediations to which they are subjected (Eugeni 2021). Images today spread as visual flows circulating on social networks. They constitute multiple archives linked to both our heritage and to the production of particular social actors (Treleani 2017), and have become image-environments to be immersively explored thanks to technologies such as virtual and augmented reality (VR and AR) (Pinotti 2017, Evans 2019). In this context, the role of algorithms deserves special mention, as they are increasingly involved in the analysis and social management of images, as well as in the construction of collectives around them. The role of algorithms is not merely technical, but it is also linked to pragmatic and sometimes ideological actions, as algorithms are able to exclude, censor, and isolate contents and communities.

Finally, images are strongly invested with a rhetorical dimension, which concerns not only persuasive and discursive resources (Group μ

1992), but also the identities that appropriate them on the public stage. Indeed, images have become an everyday communication tool, used by multiple social actors (professionals, artists, citizens, institutions), each with their own purposes, communities, and visual dialects (Kuhn 2018). New visual genres emerge in relation to different digital media, while practices of transposition from one domain to another, made from disparate visual archives (institutional, artistic, professional, citizens), become commonplace.

IMACTIS aims to build an organic reflection regarding these dimensions, as well as their multiple crossings, in accordance with three research axes:

1. An epistemology of visual documents: a first general axis will host theoretical interventions able to address the question of what images are and do today (Manovich 2017, Basso 2019). In particular, the proliferation of visual formats, as well as digitization practices, calls for an epistemological interrogation of the links between materiality and composition, and more generally, between technique and meaning (Focillon 1943, D'Armenio 2021a). The seminar will also be an opportunity to revisit the question of the expressive resources of the image, its genres and statuses, in relation to visual productions on social networks, immersive VR and AR experiences, and visual analyses of big visual data carried out through image visualizations.

2. Visual identities on digital networks: the second thematic axis of the seminar addresses the way images expose, construct, and distort identities on digital networks, becoming the field of an unprecedented discursive, political, and mediatic confrontation (Casilli 2011). Among the research paths are the role of the face in the construction of visual identities (Leone, ed., 2021, Belting 2017), the algorithmic pressure to which they are subjected, the comparison between classical models of identity representation, including in particular the portrait (Beyaert-Geslin 2017), and the new genres of identity-related images (D'Armenio 2021b) that are spreading on social networks (selfies, video blogs, "stories").

3. Archival appropriations: the third thematic axis addresses issues such as digitization, as well as the exploitation of visual heritage (Fossati 2018, Baron 2014). In addition to institutional heritage operations, archives are also involved in multiple artistic and entertainment practices: one may think of the montage of contemporary and archival images in order to build particular rhetorical effects,

but also the identity manipulations carried out through archives in order to model the *ethos* of characters and actors (Baron 2014, Kuhn 2012). This axis will welcome reflections on found footage video productions (Fossati et al., eds. 2012), new forms of archive appropriations on online social networks, as well as the politics of valorization of visual heritage (Bachimont 2017).

Séminaire de recherche IMACTIS

« Les images aujourd'hui : archives, identités et algorithmes »

Organisé par Enzo D'Armenio (MSCA-IF/Université de Liège) et Maria Giulia Dondero (FNRS/Université de Liège)

Les images sont aujourd'hui au centre de multiples tensions sociales en raison de l'adoption du codage numérique (Manovich 2001, Bachimont 2010), de la diffusion massive des réseaux sociaux (Light & Moody 2020), et de la gestion algorithmique à laquelle ces dernières sont soumises (Finn 2017, Cardon 2015). Le séminaire **IMACTIS** entend proposer une enquête pluridisciplinaire sur ce que sont et font les images aujourd'hui, en mettant en dialogue l'approche sémiotique avec l'histoire de l'art, les *media* et *visual studies*, et, plus généralement, les disciplines relevant de l'épistémologie des documents visuels.

Les images ont traditionnellement été étudiées en fonction de leur dimension compositionnelle : la manière dont elles montrent, racontent, nient et argumentent en profitant des ressources grammaticales et syntaxiques propres aux langages visuels (Dondero 2020, Badir & Dondero, eds., 2016). L'étude des figures représentées, des motifs iconographiques (analyse figurative), ainsi que des formes de dialogue avec le spectateur (analyse énonciative), ne constituent qu'une des deux macro-pistes de cette dimension (Stoichita 1993, Schapiro 2000), à côté des caractéristiques formelles appartenant à ce que l'on appelle, en sémiotique, la « lecture plastique » : l'organisation chromatique, eidétique et topologique interne aux images (Greimas 1984, Fontanille 1989). Les *visual studies* ont fait de leur prise de distance vis-à-vis des approches verbocentriques leur point de départ, en faveur de l'investigation *des modes de signification proprement visuels* (Mitchell 2005, Belting 2001, Boehm 1994). En outre, la numérisation des archives a permis de modéliser cette dimension grâce à la *feature extraction* (Manovich 2020) et aux algorithmes de *deep learning*, capables de quantifier et d'inspecter la composition interne des images, en construisant des analyses comparatives basées sur la similarité de traits visuels purement formels. Sous des labels tels que Media and Data Visualization, les outils informatiques sont en train de renouveler l'histoire de l'art (Drucker et al. 2015), ainsi que les *film* et *media studies*, comme en témoignent d'importants projets européens et internationaux tels que *Replica* (Di Lenardo et al. 2016), *Augmented Artwork Analysis* (<https://anr.fr/Project-ANR-20-CE38-0017>) et *SEMIA* (Masson & Olesen 2021).

Cependant, la révolution numérique oblige à considérer l'importance croissante de la dimension médiatique, qui concerne la production matérielle des images, leurs supports (Fontanille 2005), ainsi que les médiations algorithmiques auxquelles elles sont soumises (Eugeni 2021). Les images se répandent aujourd'hui comme des flux visuels circulant sur les réseaux sociaux. Elles constituent des archives multiples liées à notre patrimoine, mais liées aussi à la production

d'acteurs sociaux particuliers (Treleani 2017). De plus, elles se transforment en images-environnements à explorer en immersion grâce à des technologies telles que la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) (Pinotti 2017, Evans 2019). Dans ce contexte, le rôle des algorithmes mérite une mention particulière, car ils sont de plus en plus impliqués dans l'analyse et la gestion sociale des images ainsi que dans la construction des collectifs autour d'elles. Il ne s'agit pas d'un simple rôle technique, mais aussi d'actions pragmatiques et parfois idéologiques, les algorithmes étant capables d'exclure, de censurer, voire d'isoler des contenus ainsi que des communautés.

Enfin, les images sont fortement investies d'une dimension rhétorique, qui concerne non seulement les ressources persuasives et discursives (Groupe μ 1992), mais aussi les identités qui se les approprient sur la scène publique. En effet, les images sont devenues un outil de communication quotidien, utilisé par de multiples acteurs sociaux (professionnels, artistes, citoyens, institutions), chacun ayant ses propres objectifs, communautés privilégiées et dialectes visuels (Kuhn 2018). De nouveaux genres d'images émergent par rapport à différents médias numériques, tandis que les pratiques de transfert d'un domaine à l'autre, réalisées à partir d'archives visuelles disparates (institutionnelles, artistiques, professionnelles, citoyennes), deviennent monnaie courante.

IMACTIS vise à construire une réflexion organique sur ces dimensions, ainsi que sur leurs multiples croisements, en proposant trois axes de recherche.

1. Une épistémologie des documents visuels :

un premier axe général accueillera des interventions théoriques capables d'aborder la question de ce que sont et font les images aujourd'hui (Manovich 2017, Basso 2019). En particulier, la prolifération des formats visuels, ainsi que les pratiques de numérisation, appellent une interrogation épistémologique sur les liens entre matérialité et composition, et plus généralement entre technique et sens (Focillon 1943, D'Armenio 2021a). Le séminaire sera également l'occasion de revenir sur la question des ressources expressives de l'image, de ses genres et de ses statuts, et ce, en rapport avec les productions visuelles sur les réseaux sociaux, les expériences immersives de VR et de AR, et les analyses visuelles de *big visual data* réalisées à travers des visualisations d'images.

2. Les identités visuelles sur les réseaux numériques :

le deuxième axe thématique du séminaire aborde la manière dont les images exposent, construisent et déforment les identités sur les réseaux numériques, devenant le champ d'une confrontation discursive, politique et médiatique sans précédent (Casilli 2011). Parmi les pistes à explorer figurent le rôle du visage dans la construction des identités visuelles (Leone, ed., 2021, Belting 2017), la pression algorithmique à laquelle elles sont soumises, la comparaison entre les modèles classiques de représentation identitaire, dont notamment le portrait (Beyaert-Geslin 2017), et les nouveaux genres d'images identitaires (D'Armenio 2021b) qui émergent sur les réseaux sociaux (selfies, vidéo-blogs, « stories »).

3. Les appropriations d'archives :

le troisième axe thématique aborde la question de la numérisation, ainsi que l'exploitation des patrimoines visuels (Fossati 2018, Baron 2014). Outre les opérations patrimoniales institutionnelles, les archives sont aussi impliquées dans de multiples pratiques artistiques et de divertissement : le montage d'images contemporaines et d'archives visant à construire des effets rhétoriques particuliers, mais aussi les manipulations identitaires réalisées à travers les archives afin de modéliser l'*ethos* des personnages et des acteurs (Baron 2014, Kuhn 2012). Cet axe accueillera des réflexions sur le genre du *found footage video* (Fossati et al., eds., 2012), sur les nouvelles formes d'appropriation d'archives sur les réseaux sociaux en ligne, ainsi que sur les politiques de valorisation des patrimoines visuels (Bachimont 2017).

Bibliography

- Bachimont B. (2010). *Le sens de la technique. Le numérique et le calcul*, Paris, Encre Marine.
- Bachimont B. (2017). *Patrimoine et numérique. Technique et politique de la mémoire*, Créteil, INA.
- Badir S. & Dondero M.G. (eds.) (2016). *L'image peut-elle nier ?*, Liège, Presses Universitaires de Liège.
- Baron J. (2014). *The Archive Effect. Found Footage and the Audiovisual Experience of History*, Abingdon, Routledge.
- Basso P. (2019). "L'image du devenir: le monde en chiffres et la passion du monitoring". *Signata* [Online], 10. <http://journals.openedition.org/signata/2261>.
- Belting H. (2001). *An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body*, Princeton, Princeton University Press.
- Belting H. (2017). *Face and Mask: A Double History*, Princeton, Princeton University Press.
- Beyaert-Geslin A. (2017). *Sémiotique du portrait: De Dibutade au selfie*, Louvain-la-Neuve, De Boeck.
- Boehm G. (1994). "Die Wiederkehr der Bilder", in *Was ist ein Bild?*, Boehm (ed.), Munich, Wilhelm Fink Verlag, 11–38.
- Cardon D. (2015). *À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure des big data*, Paris, Seuil.
- Casilli A. (2011). *Les Liaisons numériques: Vers une nouvelle sociabilité ?*, Seuil, Paris.
- Di Lenardo I., Seguin B. & Kaplan F. (2016). "Visual Patterns Discovery in Large Databases of Paintings", *Digital Humanities, DH 2016*. Krakow, Poland, July 11-16, 169-172. <https://infoscience.epfl.ch/record/220638/files/diLenardo-Seguin-Kaplan-DH2016.pdf>.
- D'Armenio E. (2021a). "Archives numériques et langages audiovisuels", *Signata* [Online], 12. URL: <http://journals.openedition.org/signata/3025>.
- D'Armenio E. (2021b). "La gestione digitale del sé. Immagini e prestazioni identitarie sui social network", *Lexia*, 37–38, 305-324.
- Dondero M.G. (2020). *The Language of Images. The Forms and the Forces*, Dordrecht, Springer.

Drucker J., Helmreich A., Lincoln M. & Rose F. (2015). "Digital art history: the American scene", *Perspective* [Online], 2 | 2015 URL: <http://journals.openedition.org/perspective/6021>

Masson E. & Olesen C. (2021). "Digital Access as Archival Reconstitution: Algorithmic Sampling, Visualization, and the Production of Meaning in Large Moving Image Repositories", *Signata* [Online], 12. URL: <http://journals.openedition.org/signata/3011>

Eugeni R. (2021). *Capitale algoritmico. Cinque dispositivi postmediali (più uno)*, Brescia, Scholé.

Evans L. (2019). *The Re-Emergence of Virtual Reality*, New York-London, Routledge.

Finn E. (2017). *What Algorithms Want: Imagination in the Age of Computing*, Cambridge (MA), MIT Press.

Focillon H. (1943 [2019]). *Vie des formes*, Paris, PUF.

Fontanille J. (1989). *Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l'observateur*, Paris, Hachette.

Fontanille J. (2005). "Du support matériel au support formel", in *L'Écriture entre support et surface*, Arabyan & Kloch-Fontanille (eds.), Paris, L'Harmattan, 183-200.

Fossati G. (2018). *From Grain to Pixel. The Archival Life of Film in Transition (Third Revised Edition)*, Amsterdam, Amsterdam University Press.

Fossati G., Bloemheuvel M. & Guldemond J. (eds.) (2012). *Found Footage: Cinema Exposed*, Amsterdam, Amsterdam University Press.

Greimas A.J. (1984). "Sémiotique figurative et sémiotique plastique", *Actes Sémiotiques*, documents, VI, 60, Paris, CNRS.

Groupe μ (1992). *Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image*, Paris, Seuil.

Kuhn V. (2012). "The Rhetoric of Remix", *Transformative Works and Cultures*, 9. <https://doi.org/10.3983/twc.2012.0358>.

Kuhn V. (2018). "Images on the Move: Analytics for a Mixed Methods Approach", in *The Routledge Companion to Media Studies and Digital Humanities*, Sayers (ed.), Abingdon, Routledge, 300-309.

Leone M. (ed.) (2021). *Volti Artificiali - Artificial Faces*, Lexia. *Rivista di semiotica*, 37-38.

Light R. & Moody J. (eds.) (2020), *The Oxford Handbook of Social Networks*, Oxford, Oxford University Press.

Manovich L. (2001). *The Language of New Media*, Cambridge (MA), MIT Press.

Manovich L. (2020). *Cultural Analytics*, Cambridge (MA), Mit Press.

Manovich L. (2017). *Instagram and Contemporary Image*, New York, Creative Commons license.

Mitchell W.J.T. (2005). *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*, Chicago (IL), University of Chicago Press.

Pinotti A. (2017). "Self-Negating Images: Towards An-Iconology". *Proceedings of the International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI?*, 1(9), 856. Doi: <https://doi.org/10.3390/proceedings1090856>.

Schapiro M. (2000). *Les mots et les images*, Paris, Macula.

Stoichita V. (1993). *L'instauration du tableau. Métapeinture à l'aube des temps modernes*, Paris, Droz.

Treleani M. (2017). *Qu'est-ce que le patrimoine numérique? Une sémiologie de la circulation des archives*, Lormont, Le Bord de l'Eau.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 896835 - IMACTIS.

Fostering Critical
Identities Through
Social Media
Archival Images