

ART &

Lignes de recherche / Post-diplômes Écoles supérieures d'art

Cette publication présente les lignes de recherche déployées par les écoles supérieures d'art et leurs partenaires, ainsi que les formations qu'elles dispensent après le Diplôme national supérieur d'expression plastique, conférant grade de master.

Une part des projets mentionnés ont été sélectionnés par le conseil scientifique de la Direction générale de la création artistique dans le cadre de son appel à projet de recherche. Parallèlement, l'ensemble des écoles a reçu le soutien du Ministère de la culture et de la communication, au titre de la structuration de la recherche.

Dans ce développement, elles ont souvent rencontré l'appui des collectivités territoriales et se sont inscrites dans des programmes européens comme dans la dynamique du Programme Investissements d'Avenir.

Avec des temporalités différentes, les écoles supérieures d'art construisent progressivement une activité de recherche spécifique, propre à un enseignement supérieur artistique fondé sur la pratique de l'art. Les lignes de recherche sont décrites ici de manière synthétique, les auteurs en sont les porteurs de projets.

R
E
C
H
E

R C H E

Lignes de recherche
/ Post-diplômes
Écoles supérieures d'art

04 **PRATIQUES ET MÉDIUMS**

- 05 Des traits et d'esprit Strasbourg
06 Tables de travail Tours
07 Objet non standard Cergy
08 Peinture, un réseau de recherche Grenoble
09 Peinture2020Malerei Toulouse
10 Céramique et espace urbain ^{CS} Limoges
11 Arts et céramiques Pau-Tarbes
12 Act of Drawing Tourcoing-Dunkerque
13 Memoire à l'oeuvre Avignon
14 Histoire de l'art et création photographique Arles
- 15 **FORMES DE LA RELATION THÉORIE-PRATIQUE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES**
- 16 ACTH, Art contemporain et temps de l'histoire ^{CS} Lyon
17 LAAC, laboratoire acte, archive, concept ^{CS} Annecy
18 La forme des idées ^{CS} Lyon
19 Problème contemporain de la forme ^{CS} Toulouse
20 Étant Donnés ^{CS} Perpignan
21 En traduction ^{CS} Angers
22 Le Temps exposé Nîmes
23 IDE Metz
24 Dessine-moi une marchandise Montpellier
25 Plateforme de recherche ARTEM Nancy
26 Contrat social Besançon
27 Art et corps Besançon
28 La chair de l'animal dans l'art et la littérature contemporains Tourcoing-Dunkerque
29 Zones de tensions Toulon
30 Frontières Aix-en-Provence
31 Didactique tangible Strasbourg

32 **TERRITOIRE, ESPACE PUBLIC, PAYSAGE, PRATIQUES URBAINES, MIGRATIONS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES**

- 33 Pratiques et langage de l'art, territoires et migrations Nantes
34 Territoires Tours
35 Laboratoire Images, récits, documents – Documenter, fictionner un territoire Saint-Etienne
36 Quelles pratiques artistiques dans les territoires en mutations ? Dijon
37 Urban-Games Strasbourg
38 Axe « Espaces sans qualités » Marseille
39 Dynlan-Dynamic Landscapes Paris
40 Le paysage comme expérience Clermont
41 Le paysage comme forme politique Clermont
42 Les paysages déplacés Clermont
43 Écritures et médias – L'observatoire des regards Pau-Tarbes
44 Poche de résistance Dunkerque-Tourcoing
45 Les écritures de l'altérité Fort-de-France
46 Plateforme Art, sciences, Paysages Le Port
- 47 **DESIGN GRAPHIQUE, ÉDITION, PUBLICATION, ARCHIVES**
- 48 Graphismes en guerre Strasbourg
49 Gestual Script, système analogique visuo-gestuel pour la graphie de la langue des signes ^{CS} Amiens
50 Enjeux du design graphique. Une pensée de la relation ^{CS} Grenoble-Valence
51 Ecrire la ville Paris
52 Signe et écriture dans l'espace public de la cité Pau-Tarbes
53 Imprimer Besançon
54 Futura, une gloire typographique Cambrai
55 la Messine Metz
56 Type II ENSAD
57 L'Observatoire des Polices Lyon
58 Le multimodal graphique : édition, écrans, espaces visuels et physiques Nancy
59 Laboratoire de recherche Edith Rouen-Le Havre
60 De l'auto-archivage comme œuvre ^{CS} Lorient, Rennes, Brest, Quimper
61 Formes du temps ^{CS} Rennes
62 Écritures urbaines Rennes
63 Ouest/West Bordeaux

- 64 **DESIGN D'OBJET, D'ESPACE, DE SERVICE**
- 65 **Art et Design : autoproduction** Reims
- 66 **Objet à finir**^{CS}
ENSCI-Les Ateliers, Paris
- 67 **Ni art industriel, ni industrie d'art mais industrie dans l'art** ENSCI-Les Ateliers
- 68 **Le végétal, un modèle pour le design** Reims
- 69 **Objet-milieu** Orléans
- 70 **L'appartement: une métaphore du monde**
Valenciennes
- 71 **DOVE / Design Outil Numérique Verre** Nancy
- 72 **Le banquet scientifique** Reims
- 73 **IMAGE, SON, TECHNOLOGIE**
- 74 **Locus-Sonus**^{MCC/CNRS} Aix en Provence, Bourges
- 75 **Résonances, du sensible au sens**^{CS} Le Mans
- 76 **Créativité instrumentale** Angoulême-Poitiers
- 77 **ARS** Metz
- 78 **Grande Image**^{CS} Le Mans
- 79 **Faux raccords** Angers
- 80 **Émergences de la synthèse d'images en France dans les années 1980-1990** ENSAD, Paris
- 81 **Sliders-lab, Architecture et mémoire**^{MCC/CNRS}
Angoulême-Poitiers
- 82 **Imaginaires, technologies, société. Design et quête de sens** Reims
- 83 **DatAData** Lyon
- 84 **DRII** ENSAD, Paris
- 85 **City Média** Aix-en-Provence
- 86 **Opti Lab** Aix-en-Provence
- 87 **Random recherches ouvertes en art, design et nouveaux médias** Saint-Etienne
- 88 **Formes et processus des pratiques artistiques du XXIe siècle au sein des cultures numériques**
Montpellier
- 89 **It's interactive : so what?** Chalons-sur-Saône
- 90 **Enactive T** Angoulême-Poitiers
- 91 **Sciences et arts des interactions Lumière-Matière-Couleur** ENSAD, Paris
- 92 **Des oeuvres-outils/Webring** Toulouse
- 93 **Digital Art conservation** Strasbourg
- 94 **IDEA, interactivité-design et art**^{CS}
Le Havre-Rouen
- 95 **Espace numérique – Extension de la réalité**
ENSAD, Paris
- 96 **Tokyopad** Avignon
- 97 **Interactions tactiles pour l'orientation, l'information et la présence** Amiens
- 98 **Obs/IN** Arles
- 99 **POST-DIPLÔME**
- 100 **Le Pavillon Neuflyze OBC, Laboratoire de création** Palais de Tokyo, Paris
- 101 **Post-Diplôme Art Lyon**
- 102 **Le Post-diplôme de Nantes** Nantes
- 103 **Art et entreprises : «les réalisateurs»** Nantes
- 104 **Typographie et langage** Amiens
- 105 **Design et recherche** Saint-Etienne
- 106 **Design culinaire** Reims
- 107 **Le diplôme supérieur de recherche en art** Annecy
- 108 **Document et art contemporain**
Angoulême-Bourges
- 109 **Kaolin, art et design céramique** Limoges
- 110 **Atelier national de recherche typographique** Nancy
- 111 **Le doctorat en pratiques artistiques**
le Fresnoy-Tourcoing

MENTIONS MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

^{CS} projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projet DGCA/MCC (Direction générale de la création artistique / ministère de la culture et de la communication)

^{MCC/CNRS} formule mention CNRS, accord cadre Ministère de la Culture et de la Communication/CNRS

4

**PRATIQUES
ET
MEDIUMS**

—

Laboratoire

De Traits et d'esprit

Pôle Alsace d'enseignement
supérieur des arts
ESAD Strasbourg

Formes, histoires et fonctions de l'illustration

L'objectif de notre laboratoire est d'établir une historicité à l'illustration, sur la base des documents originaux, mais aussi à partir de travaux littéraires et historiques. Il s'agit de prendre en compte les étapes de son évolution formelle et les défis conceptuels et fonctionnels auxquels elle a été confrontée depuis ses origines imprimées, voire antérieurement, jusqu'aux défis à venir. Les enjeux actuels de l'illustration sont abordés parallèlement, à partir des acquis de la recherche théorique. L'étroite osmose entre les enseignements, théoriques et plastiques, la création et l'exposition des résultats est primordiale. La mise en place d'un séminaire de recherche commun avec les étudiants d'histoire de l'art de l'UdS est à l'étude.

Un colloque international a eu lieu en janvier 2011. La procédure éditoriale est en cours afin de mettre à disposition du public les actes complétés par Marie-Eve Bouillon (EHESS, Paris) et Sonia Lagerwall (Université de Göteborg, Suède).

Le programme *Et lettera* sert de réceptacle à la partie médiation, il réunit les B-A. de Varsovie, les bibliothèques de Debrecen, Arad, Brno, Barcelone, Prague, Strasbourg et l'ESADS. Trois opérations liées à ce projet: exposition patrimoniale, exposition sur les abécédaires contemporains et un panorama des abécédaires dans l'illustration contemporaine ont déjà eu lieu. Le festival *Fous d'images* chaque année au mois de juin à Strasbourg constitue un moment important.

Ce programme se décline également par des séminaires de recherche, un colloque international prévu en 2013.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Laurent Baridon, Université Lyon 2 ;
Agathe Bischoff-Morales,
médiathèque Malraux ; **Anne
Corneloup** et **Stavros Lazaris**, UdS ;
Olivier Deloignon, UdS, EA 3400,
Arche et ESADS ; **Guillaume Dégé** ;
Gaétan Dorémus ; **Finzo** et
Joseph Griesmar dit **Béhé**, Pôle
Alsace d'enseignement supérieur
des arts / ESADS ; **Guillaume Gast**,
centre de l'illustration André Malraux,
Martial Guédron, Université de
Lille 3 ; **Grazka Lange**, école des
Beaux-arts de Prague ; **Florian Siffer**,
cabinet des estampes, Musées
de Strasbourg ; **Pierre Thomé**,
Hochschule für Design und Kunst
de Lucerne ; **Thérèse Willer**, Musée
Tomi Ungerer

DURÉE

Programme de recherche
prévu jusqu'en 2017.

PUBLICATION

Politique de publication valorisant
les résultats (actes du colloque
à paraître en 2012, articles sur l'état
de la recherche dans différents
supports écrits : *Texte-image*,
Revue européenne de l'illustration,
Le Tigre, *Belles illustrations*,
Livraison) ; extension de notre pôle
documentaire de référence ;
développement de carnets de
recherches numériques ; constitution
d'une base de données informatiques
à partir de la plate-forme *Et Lettera* :
www.etlettera.eu/fr

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École des beaux-arts de Prague
- Hochschule für Design und Kunst
de Lucerne
- Université de Strasbourg (UdS)
- Université de Lyon 2

PARTENARIAT

- Musée des Beaux-arts de Varsovie
- Bibliothèque de Debrecen
- Bibliothèque d'Arad
- Bibliothèque de Brno
- Bibliothèque de Barcelone
- Hochschule Design und
Kunst Lucerne
- École des Beaux-arts de Prague
- Bibliothèque municipale de Prague
- Centre international de l'illustration,
Strasbourg
- Médiathèque André Malraux,
Strasbourg
- Bibliothèque nationale
et universitaire, Strasbourg
- Cabinet des Estampes, Strasbourg
- Musée Tomi Ungerer, Strasbourg

SITE ET CONTACT

- nom de domaine en cours
(sera placé sur le site de l'atelier)
- site provisoire : www.etlettera.eu/fr
- Olivier Deloignon : odeloignon@club.fr

Tables de travail

Projet de recherche en conservation-restauration des œuvres sculptées

École supérieure des beaux arts
Tours Angers Le Mans
Tours

La recherche dans le cursus CROS porte sur la préservation des biens culturels. Il s'agit d'une recherche appliquée à des objets d'études : pièces de diplômes et œuvres déposées dans les ateliers pour étude et restauration.

Depuis 1983, nous développons un enseignement en conservation-restauration des œuvres sculptées, au regard duquel divers procédés de recherche occupent une place centrale. L'apprentissage et la maîtrise des savoir-faire et des méthodes de la profession n'ont de sens que dans une approche interdisciplinaire. Dès lors, l'enseignement s'organise à la façon d'un laboratoire, centré sur les œuvres en cours de restauration dans les ateliers, à partir desquelles nous abordons les problèmes d'histoire de l'art et des collections, d'étude des matériaux, de déontologie liés aux choix d'intervention, de conservation et de restauration...

En préalable à toute restauration, un travail d'observation et d'étude est nécessaire à la connaissance de l'œuvre. L'étude des matériaux de l'œuvre comme des matériaux de restauration est complétée par des analyses et grâce à l'imagerie

scientifique. Le questionnement sur les œuvres est permanent et chaque solution est expérimentée dans un aller-retour entre pratique et théorie.

Le noyau de l'équipe de recherche s'est constitué à la suite des journées d'études organisées en 2007 et 2008 : « Restauration et non restauration en art contemporain ». Par ailleurs, à travers les études que nous menons dans le cadre des diplômes, nous avons récemment ouvert notre champ d'investigation à l'anthropologie et aux « sciences de la terre » : fossiles, momie, écorché...

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ER|cr|OS – Équipe de recherche sur la conservation-restauration des œuvres sculptées

Direction collégiale :

Dominique Biesel ; Marie-Hélène Breuil ; Agnès Cascio ; Marcel Molac ; Maximilien Wroblewski, enseignants

PUBLICATION

Nos projets pour les deux années à venir croisent les deux axes définis ci-dessus : art contemporain / sciences de la vie et de la terre. Des restaurateurs, des conservateurs, des scientifiques et des spécialistes dans le domaine des sciences humaines (histoire, histoire de l'art, anthropologie, etc.) sont invités à intervenir dans le séminaire, soit

sous forme de discussion autour des pièces de diplôme, soit sous forme de conférence afin de présenter les résultats de leurs recherches et travaux. Les séminaires trouvent une extension dans l'organisation de journées d'étude, notamment *De l'art et de la nature*, *varia* (publication).

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Institut national du patrimoine INP
- Université Paris 1

PARTENARIATS

(liste non exhaustive, liés à une journée d'étude)

- Frac des Pays de la Loire, Carquefou
- Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, etc.

Ateliers de restauration :

- CRRCOA, Centre régional

de restauration et de conservation des œuvres d'art, Vesoul

- LP3 Conservation, Semur en Auxois
 - ARC'ANTIQUE, Nantes
 - ARC-Nucléart, Grenoble
 - Atelier régional de restauration, Kerguéhenec, Bignan
 - Atelier de restauration Antoine Amarger, Le Perreux
 - Atelier de restauration Lionel Lefevre, Lyon
- Laboratoires de recherche :
- C2RMF, Paris
 - CICRP, Marseille

SITE ET CONTACT

- conservation-restauration.tours.over-blog.org
- tablesdetravail.hypotheses.org
- conservationrestauration.tours@gmail.com

Objet non standard

École nationale
supérieure d'arts de Paris-Cergy
Cergy-Pontoise

Suivant un principe d'immersion dans les ateliers et les laboratoires, et un programme de microséminaires, le projet de recherche *Objet non standard* a pour vocation l'invention et la mise en place d'une plateforme de collaborations et de productions communes entre étudiants et chercheurs scientifiques dans les domaines art et science.

Les laboratoires scientifiques partenaires se transforment ici en « lieux de passage » et de résidence pour les étudiants en art intéressés par la création interdisciplinaire. Les écoles et leurs ateliers se transforment momentanément en structures d'accueil pour les scientifiques et leur ouvrent la porte à des formes de créations plus intuitives et sensibles.

Dans le titre *Objet non-standard*, « non-standard » y est utilisé dans le sens de *hors-norme, sans modèle de référence* « objet » y est, bien entendu, compris dans sa dimension matérielle (comme finalité d'une production commune) mais surtout dans le sens qu'on lui connaît dans le domaine du Droit – à savoir, une des conditions pour la formation d'un contrat.

Car le but de cette plateforme est bien d'imaginer et d'établir de nouveaux « contrats » ou de nouvelles conventions souples entre étudiants, artistes et chercheurs scientifiques.

Basé délibérément sur la pratique, les originalités du projet ONS sont la mise en place de véritables protocoles de rencontre, la création de tandems privilégiés étudiants/chercheurs, une parfaite symétrie d'échange entre les acteurs du projet, un panachage de domaines de recherche ainsi qu'une volonté de penser en continu la création d'un véritable lieu physique de la recherche.

Il fait résonance au concept d'*objet frontière* (emprunté à Star et Griesemer, 1989), pierre angulaire du projet du laboratoire d'excellence Patrima dans lequel il s'inscrit.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Michel Paysant, artiste, chercheur, coordinateur du projet; **Michel Menu**, Chef du département Recherche au Centre de recherche et de restauration des musées de France / C2RMF-UMR 171 du CNRS; **Jacques-Emile Bertrand**, chercheur et artiste, professeur à l'ENSAPC; **Anne Pontet**, artiste, professeur à l'ENSAPC; **Corinne Le Néün**, responsable de l'adossement à la recherche à l'ENSAPC.

DURÉE

De 2 à 4 ans

PUBLICATION

Le projet fera l'objet d'un colloque à l'automne 2012 sur les pratiques collaboratives entre arts et sciences, ainsi qu'une présentation / exposition des productions communes réalisées. Une publication mettra l'accent sur le processus de mise en œuvre de ces démarches collaboratives.

PARTENARIATS

- C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France
- Université de Cergy-Pontoise (UCP): Laboratoire Synthèse Organique Sélective et Chimie Organométallique (SOSCO), UMR CNRS 8123, laboratoire des Equipes Traitement de l'Information et Système, unité de recherche mixte de l'École nationale

supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA), de l'Université de Cergy-Pontoise (UCP) et du CNRS (UMR 8051)

- ETIS est rattaché à l'Institut des sciences informatiques et leurs interactions (INS2I)

SITE ET CONTACT

- Mathilde Villeneuve: mathilde.villeneuve@ensapc.fr
- www.ensapc.fr

Peinture, un réseau de recherche

École supérieure d'art
et de design Grenoble-Valence
Grenoble

Quelle peinture se fait aujourd'hui et comment se réalise-t-elle? Quelles pratiques dénotent l'actualité de la peinture dans le monde contemporain? «Qu'est-ce que penser en peinture?» En reprenant cette dernière interrogation d'Hubert Damisch, relayée par Yve-Alain Bois, cette recherche prend acte de l'existence d'une pratique forte et d'un débat très dynamique dans le champ de la peinture en Europe et aux Etats-Unis, dans lequel la France n'a pas pris toute la part qu'elle devrait. En rapprochant dix organismes internationaux, dont notre principal interlocuteur *Paint Club*-Londres, ce projet se développe à travers trois problématiques :

- *La peinture: un instrument pour penser le monde*
- *Espaces et contextes de la peinture aujourd'hui*
- *Local, global – les territoires de la peinture*

Cette recherche invite des artistes, des historiens et des critiques à tracer les espaces d'inscription de la peinture, à explorer les codes et les modèles qui opèrent aujourd'hui et à identifier les nouveaux déplacements et circulations d'images.

L'objectif est aussi d'articuler plus fortement les problématiques de création avec celles de la formation et de la transmission dans les écoles. L'outil de ce réseau est un site Internet (en cours de construction).

RESPONSABLE DU PROJET

Olivier Gourvil, artiste, enseignant à l'ESAD-Grenoble-Valence.

DURÉE

octobre 2010 – juin 2014
pour la phase actuelle

ÉCOLES ET ORGANISMES PARTENAIRES

- ESAD-GV Grenoble -Valence, Olivier Gourvil
- ESEAB Rennes, Dominique Abensour, François Perrodin, Jean-François Maurige
- Rennes 2 Université, Christophe Viart
- ENSA Bourges, Stéphane Doré, Eric Corne, Didier Mencoboni
- ENSA, Dijon Bruno Rousselot
- CSM, Central Saint Martins College Londres, Jane Lee, Mick Finch

- *Paint Club*, Mick Finch, Daniel Sturgis
- CCA, Camberwell College of Arts, Daniel Sturgis,
- CSA Cambridge Art School, David Ryan
- Pratt Institute, New York, Marjorie Welish
- OSU Ohio State University, USA, Philip Armstrong, Laura Lisbon

RÉALISATIONS 2010-2011

Conférences, journées d'études (Dijon), expositions (Valence, Bourges), symposium et voyage d'études (Londres, New York en avril 2012), expositions communes (Cambridge-Valence), échanges Erasmus. Convention entre les 4 écoles et Rennes 2 en cours d'élaboration.

CONTACT

olivier.gourvil@esad-gv.fr

Le projet est fondé sur un échange et des séminaires communs entre les étudiants de ces deux écoles qui étudient la peinture. Ce cadre permet d'interroger comment les particularités et les questionnements liés à une région s'inscrivent dans un contexte plus large.

Partant d'une analyse concrète de positions stylistiquement très diverses, la recherche tente de nommer les différences et les concordances culturelles, ainsi que les intérêts spécifiques aux générations. Le projet *Peinture2020Malerei* se partage entre des séances d'atelier où sont présentés les travaux, des voyages et des visites d'expositions donnant lieu à des discussions. Regarder et discuter de ce qui a été vu constitue la base du travail.

Les trois années qu'a duré le processus d'élaboration des œuvres a permis à différentes conceptions de la peinture de se cristalliser. La question centrale est celle d'une définition contraignante de la peinture à travers les moyens classiques de support, forme et couleur. C'est-à-dire : doit-on continuer à lui reconnaître la norme générale de la spécificité du médium, ou, comme dans d'autres

médiums, un décloisonnement vers des pratiques élargies et conceptuelles est-il possible, voire nécessaire? Dans ce cas, sa nature serait avant tout déterminée par la volonté artistique individuelle.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Katharina Schmidt, artiste-professeur, École supérieure des beaux-arts de Toulouse ; **Hervé Senant**, professeur histoire de l'art contemporain, École supérieure des beaux-arts de Toulouse ; **Winfried Virnich**, artiste-professeur et directeur, École des beaux-arts de Mayence / Kunsthochschule Mainz, Allemagne.

DURÉE

4 ans

PUBLICATION

Deux expositions collectives seront réalisées en 2012 au Musée Ludwig de Coblenz et le L.A.C. de Sigean. La publication d'un catalogue est parallèlement planifiée.

ÉCOLES ASSOCIÉES

École des beaux-arts de Mayence / Kunsthochschule Mainz, Allemagne

PARTENARIATS

- Musée Ludwig de Coblenz / Ludwig Museum, Koblenz, Allemagne.
- L.A.C., Lieu d'art contemporain, Sigean

SITE ET CONTACT

- www.malerei2020peinture.com
- katharinaschmidt@free.fr

De la définition de l'espace urbain aux modalités d'intervention du médium céramique

Le programme de recherche porte sur la céramique et sa présence dans les espaces urbains contemporains. Il étudie de façon théorique et effective les moyens d'intégrer la céramique à l'espace urbain, cette intégration étant du point de vue de l'Ensa du ressort de l'artiste (plasticien et designer), porteur des utopies nécessaires au dépassement du techniquement possible et ouvrant un champ de réflexion où se croisent architecture, sciences humaines, étude des matériaux et champ artistique. Comment définir l'espace urbain au XXIe siècle, siècle de la dématérialisation rendue possible par la technologie numérique ? Si 25 % de la population vit dans les espaces non urbains, peut-on considérer que le mode de vie et les attentes des citoyens soient différents des populations citadines ? Existe-t-il des modalités différenciées de l'espace urbain, entre espace concret et espace virtuel ?

La recherche sur les matériaux, tout particulièrement celle sur la porcelaine, est à ce jour méconnue des artistes. Comment les matériaux céramiques issus des technologies de pointe peuvent-ils influencer la création ? Inversement,

comment les artistes peuvent développer des approches singulières aptes à questionner la recherche sur l'étude des matériaux céramiques ?

Les artistes ont une habitude et une aptitude à intervenir dans l'espace public, dans un espace défini par le commanditaire avec le processus de la commande publique. Sans rejouer cette situation, il s'agit d'imaginer des modalités d'intervention artistique dans un projet global d'urbanisme avec le matériau céramique, qui par ses qualités physiques ouvre des horizons encore peu explorés.

Le programme de recherche s'articulera entre séminaires et expérimentations à partir d'appels à projets ouverts aux artistes (plasticien et designer) et aux étudiants.

RESPONSABLE DU PROJET

Christian Garcelon, inspecteur conseiller pour les arts plastiques au Ministère de la Culture et de la Communication, professeur à l'Ensa.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Jeremy Edwards, designer et professeur à l'Ensa ;

Jean-Charles Prolongeau, céramiste et professeur à l'Ensa ;

Martin Bourdanove, artiste et professeur à l'Ensa

DURÉE

De 2011 à 2014

PUBLICATIONS

- *Etat de l'art*, corpus bibliographique urbanisme et céramique (décembre 2011)
- *Colloque international* (automne 2012)
- *Actes de la recherche* (juin 2013)
- Ouvrage critique et catalogue raisonné des travaux artistiques (janvier 2014)

PARTENAIRES ET INSTITUTS DE RECHERCHES ASSOCIÉS

- GEMH EA 3178, Groupe d'étude des matériaux hétérogènes, laboratoire de l'ENSCI, École nationale supérieure de céramique industrielle, Limoges
- CRAFT, Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, Limoges
- ENSACF, École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand

- Ville de Limoges
- Projet de recherche labélisé par Pôle européen de la céramique (Pôle de compétitivité), Limoges
- Projet retenu dans le cadre de l'appel à projet 2011 du Ministère de la culture et de la communication

SITE ET CONTACT

- www.ensa-limoges.fr
- Catherine Geel, professeur et coordonnatrice de la recherche : c.geel@wanadoo.fr
- Stéphanie Gille, chargée de la recherche, des relations internationales et de la professionnalisation : stephaniegille@ensa-limoges.fr

L'ambition, ici, est d'associer la recherche artistique à la recherche scientifique et technique et, en retour, d'engendrer une réflexion théorique sur l'emploi de la céramique, notamment lorsqu'elle est *sculptée* par l'un des arts, en apparence le plus immatériel, la mise en lumière. Le but est de réfléchir sur l'antinomie lumière du jour/éclairage, lorsque les réalisations peuvent sortir des espaces intérieurs, entrer en dialogue avec le paysage et être vues de nuit. L'articulation *lumière-matière* s'apparente alors au choix dialectique du *dedans/dehors*.

Accompagnés de Yann Kersalé, les participants se confrontent aux travaux scientifiques de laboratoires à la pointe de l'expérimentation céramique, dont le CRAFT et le fabricant de carbure de silicium Boostec, leader dans l'invention et l'emploi de ce matériau synthétique dérivé de la céramique.

Les étudiants peuvent ainsi profiter d'un double regard dans la création et la valorisation d'un objet, qu'ils s'investissent dans une production de nature essentiellement esthétique ou, *a contrario*, dans la fabrication prototypale d'une

pièce ou d'un espace relevant du design. Cette approche leur permettra la mise au point des contraintes techniques et des possibilités créatives et la rencontre de la lumière avec la matière. Ils analysent par exemple les phénomènes de réflexion et diffusion lumineuses en relation au poli, à la rugosité des surfaces, au chromatisme changeant, aux techniques de traitement de la céramique, telles que la vitrification et l'emploi des émaux.

Ce projet de recherche expérimente et associe recherches plastiques, scientifiques et théoriques autour du médium céramique et de ses dérivés. Le croisement des savoirs et des expériences permettra de problématiser les objets dans un contexte déterminé.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Yann Kersalé (artiste invité);
Gérard Borde (chef de projet);
Stefania Caliandro (directeur
de recherche); **Jim Fauvet**
(artiste plasticien). Quatre étudiants.

DURÉE

Un an, renouvelé par d'autres projets dans le même axe.

PUBLICATION

L'ensemble des pièces réalisées par les étudiants sera exposé dans l'île de Tristan, île atypique près de la ville de Douarnenez, à environ 50 mètres de la côte.

PARTENARIATS

- Pôle Européen de la Céramique
- Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT), Limoges,
- École nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT)
- Boostec, inventeur et fabricant du carbure de silicium dans l'aérospatiale

SITE ET CONTACT

- www.esapyrenees.fr
- Site de Tarbes.
- Stefania Caliandro:
caliandro@yahoo.com

L'objectif de ce travail de recherche est d'interroger l'acte de dessiner, appréhender le dessin dans son rapport au corps, à l'espace et au temps.

De septembre 2011 à septembre 2012, l'association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-calais coordonne un programme d'expositions à l'échelle de l'euro-région intitulé : «dessiner-tracer, le dessin dans tous ses états». Autour de cet événement plusieurs manifestations ont été programmées dans lesquelles l'École supérieure NPDC (Dunkerque-Tourcoing) est impliquée.

Un symposium «espaces dessinés/espaces du dessin» s'est tenu en décembre 2011 au Lam de Villeneuve d'Ascq et co-organisé par l'association des conservateurs, l'université Charles de Gaulle Lille3 (CEAC /IRHIS) et l'université libre de Bruxelles.

Deux journées d'étude sont organisées par le CEAC, Lille3 : « Les pratiques actuelles du dessin » : en vue de dresser un aperçu des pratiques actuelles du dessin et d'identifier si elles bénéficient en définitive de modes de production et de diffusion particuliers et « la ligne parcourt les

arts » approfondissant le rôle de la ligne au-delà de l'approche graphique du plasticien. comment parcourt-elle d'autres champs disciplinaires : la musique, la danse, la poésie ?

En outre, les étudiants des deux sites (Dunkerque et Tourcoing) ont été dans ce cadre conviés à des workshops, avec les artistes Mathieu Dufois, Bernard Moninot, Emmanuel Van Der Auwera, Mira Sanders, Raoul Servais et Rudy Turkovics.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Nathalie Poisson-Cogez,

professeur d'enseignement artistique – esa tourcoing, docteur en histoire de l'art contemporain, membre associé du centre d'étude des arts contemporains – Lille3

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Martial Chmiélnina Artiste, assistant spécialisé d'enseignement artistique – esa Tourcoing ; **Jin Cui Huang,**

Étudiante 5e année – esa Tourcoing ; **Laetitia Legros,** artiste, professeur d'enseignement artistique – esa dunkerque ; **Nathalie Poisson-Cogez,** professeur d'enseignement artistique – esa Tourcoing.

Avec la contribution de **Jean-Claude Demeure,** artiste, professeur d'enseignement artistique – esa

Tourcoing ; **Vassilios Michail,** artiste, professeur d'enseignement artistique – dessin – esa tourcoing

DURÉE

2009-2012

PUBLICATIONS

La ligne parcourt les arts, éditions de l'incidence (sous réserve) contributions à la revue *cursif* publiée par l'association des conservateurs, éditions analogues. n° 1 (décembre 2011) : laetitia legros / n° 2 (mars 2012) : nathalie poisson-cogez, *les dessins de dodeigne, rémanence de la figure.*

PARTENARIAT

- CEAC – centre d'étude des arts contemporains (lille3)
- Association des conservateurs des musées du nord – pas de calais
- Centlieuxd'art²

SITE ET CONTACT :

- École supérieure d'art du Nord-Pas de Calais (dunkerque-tourcoing)
- nathalie.poisson-cogez@esa-n.info

Quelle est la légitimité de l'artiste à envisager la pérennité de son œuvre ?

Mémoire à l'œuvre est un atelier de recherche proposant une réflexion sur la mise en œuvre d'une mémoire active autour des œuvres d'art contemporaines, interrogeant, à partir du processus de création, les conditions de la conservation, restauration et transmission de l'œuvre.

Quatre sessions ont été proposées en 2010 et quatre sessions en 2011, abordant des problématiques différentes.

Chaque session est initiée par une conférence, ouverte au public, d'une personnalité invitée (artiste, mais aussi architecte, cinéaste, conservateur...) qui, par l'exposé d'exemples concrets et le partage de son expérience, amorce le débat autour de la problématique abordée. Une rencontre plus spécifique entre l'invité et les étudiants impliqués dans l'atelier de recherche approfondit la thématique. Ces présentations sont filmées puis analysées rétrospectivement dans le cadre de l'atelier avec l'équipe des étudiants et des enseignants concernés et relayées par la projection de nombreux films autour des projets étudiés.

L'outil audiovisuel est étroitement associé dans les étapes d'analyse et de réflexion mais aussi dans le processus d'élaboration des documents (captation, projection, montage, édition).

Le dialogue instauré entre les différents médias et leur spécificité est mis à profit pour développer et transmettre au mieux la recherche à l'œuvre dans cet atelier.

Mémoire à l'œuvre 2010: Fabrice Hyber/ Restaurer une œuvre d'un artiste vivant; Tadashi Kawamata/La persistance de l'œuvre et la relativité des matériaux; Anne et Patrick Poirier/De la fragilité ou de l'esthétique de la ruine; Daniel Buren/La maintenance des œuvres créées pour l'espace public.

Mémoire à l'œuvre 2011: Miguel Chevalier/La pérennité du virtuel, transmettre une œuvre numérique; Marie-Ange Guilleminot/La mémoire du geste, l'œuvre portée; Jean-Marc Chapoulie/Les images délaissées ou l'apologie du non-choix; Kimsooja/Le voyage immobile, performance, installation et vidéo.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Lionel Broye, professeur d'enseignement artistique ESAA, responsable de l'atelier sémantique Variables Médias; **Gilles Coudert** (auteur-réalisateur et producteur de films documentaires); **Véronique Mori** (professeur d'enseignement artistique ESAA, vidéo); **Pascal Rousseau** (professeur en Histoire de l'art contemporain, Université de Paris 1).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Gilles Coudert / Coordination ;
Claire Imbourg, Prune Galeazzi /
Étudiants : **Charlotte Chauvin,**
Marion Dalco, Laura Giraud,
Chloé Latouche, Agathe Revert,
Anais Sardou, Eve Woda.

DURÉE

Trois ans (2010-2012)

PUBLICATION

L'élaboration de documents exploitables (écrits, photos, films) et diffusables (éditions, projections, site internet) est au cœur du dispositif de l'atelier de recherche et donne lieu à l'élaboration d'un site internet dédié au projet ainsi qu'une édition associant un livre et un DVD, qui seront coédités par l'ESAA et a.p.r.e.s. Éditions.

PARTENARIAT

a.p.r.e.s. Éditions – Productions

SITES

- www.memoirealoeuvre.com
- www.apres-production.com
- www.esa-avignon.org
- <http://as1.esa-avignon.org>
- lionel.broye@esa-avignon.org

Histoire de l'art et création photographique

École nationale supérieure
de la photographie
Arles

Quels projets ou objets peuvent naître de la rencontre entre un jeune photographe et un jeune historien de l'art? L'objectif de ce projet de recherche est d'amener des étudiants d'horizons et de pratiques diverses à dialoguer autour d'une œuvre, à tisser des liens tant professionnels que personnels. Comment parler de son œuvre pour l'artiste / faire parler d'une œuvre ou faire parler une œuvre pour un chercheur? C'est autour la thématique du « discours à l'œuvre » que s'est déroulé le premier séminaire conjoint ENSP/ Paris1, en juillet 2011 à Arles. Il visait à explorer les différentes instances et modalités du discours sur l'œuvre (discours de l'artiste, du critique, de l'historien d'art, du commissaire d'exposition, du blogueur...).

Le séminaire a regroupé 11 doctorants de Paris 1 et 9 diplômés de l'ENSP, encadrés par Christian Gattinoni, enseignant-artiste à l'ENSP, Christine Buignet, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches et par Michel Poivert, directeur de l'UFR Histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec la participation de deux artistes invités: Bernard Plossu et Christophe

Bourguedieu. En contrepoint du séminaire, la galerie Aréna de l'ENSP a proposé à partir du 4 juillet l'exposition *Ellipse*, sélection d'œuvres de Sophie Ristelhueber et Willie Doherty. Une restitution a été réalisée à la Maison du Geste et de l'Image à Paris, à l'occasion de Paris-Photo. Cette restitution, sous forme de dialogues et d'analyses des œuvres produites, constitue le préambule d'une publication soutenue par la Fondation Neuflyze Vie. Trois nouvelles sessions du séminaire sont en cours de programmation.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Christian Gattinoni, enseignant-artiste à l'ENSP; **Christine Buignet**, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches, enseignante à l'ENSP; **Michel Poivert**, directeur de l'UFR Histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

DURÉE

depuis juillet 2011

PUBLICATION

à venir au terme des sessions

PARTENARIAT

L'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

SITE ET CONTACT

- www.ensp-arles.com
- Laurence Martin, directrice des études de l'ENSP: laurence.martin@ensp-arles.com

15

**FORMES DE LA RELATION
THÉORIE-PRATIQUE,
SCIENCES-HUMAINES
ET SOCIALES**

—

Le projet de recherche « Art contemporain et temps de l'histoire » prend la suite du programme de recherche intitulé « La construction du réel dans l'art contemporain » qui a réuni dès 2004 un groupe composé d'artistes et d'historiens/théoriciens de l'art autour de questions liées à « l'éthique de la forme ». Les différents colloques organisés depuis 2008 ont permis au groupe une transition de la question éthique à la question historique. Ainsi, le projet de recherche « Art contemporain et temps de l'histoire » vise aujourd'hui à mener une réflexion sur le travail « d'historien » mené par les artistes. En effet, il semblerait que jamais comme aujourd'hui la question du « contemporain » n'ait dépendu, pour l'artiste, de sa capacité à mettre l'histoire *au travail*. Comment se produit alors ce travail qui semble de plus en plus engagé à produire une *épaisseur* dans le temps présent et à matérialiser les formes de l'expérience historique ?

Sur le plan théorique, le projet de recherche « Art contemporain et temps de l'histoire » se structure à partir de deux axes :

1. Une approche épistémologique : doter la théorie de l'art des outils qui lui permettront d'aff-

ronter la question « des » temps de l'histoire *dans le présent de la création* (et le présent de l'œuvre).

2. L'analyse des pratiques et des usages : observer attentivement les objets et les cadres (l'archive, le témoignage, le monument...) et les méthodologies (le montage des sources, la performance filmée, l'autobiographie...) à travers lesquels se matérialise l'expérience de l'histoire dans le travail de l'artiste.

À ce stade de notre recherche, nous sommes par ailleurs persuadés que la dimension théorique doit être accompagnée d'une phase d'expérimentation à l'échelle réelle sous la forme de l'exposition.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Bernhard Rüdiger, Ensba Lyon ;
Giovanni Careri, EHESS Paris /
Artistes chercheurs ;
Yann Annicchiario, **Simon Bergala**,
Thomas Léon, **Emilie Parendeau**,
Benjamin Seror / Doctorants
et chercheurs ; **Luca Acquarelli**,
Jenny Lauro-Mariani,
Angela Mengoni, **Morad Montazami**,
Philippe Rousseau, **Annabela**
Tournon, **Romina Santucci**

DURÉE

Programme initié en janvier 2004
2e phase en cours de développement

PUBLICATIONS

- *Face au réel. Éthique de la forme dans l'art contemporain*, octobre 2008.
- Co-édité par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et Archibooks, Paris
- *Luciano Fabro. Habiter l'autonomie / Inhabiting Autonomy*, mars 2010.
- Publication de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, distribution Liénart – Pollen, Paris
- *Le temps suspendu - une exposition expérimentale*, décembre 2011. Le Réfectoire, galerie de l'Ensba Lyon

ÉCOLES ASSOCIÉES

EHESS École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales Paris

PARTENARIAT

CEHTA/EHESS Centre d'Histoire
et Théorie des Arts de l'École
des Hautes Études en Sciences
Sociales Paris

SITE ET CONTACT

- www.ensba-lyon.fr/recherche/acth/
- bernhard.rudiger@ensba-lyon.fr

L'expérimentation en question et en acte : à partir d'un questionnement sur l'expérimentation en art, ce projet de recherche entendait contribuer à élaborer de nouvelles catégories d'intelligibilité des arts, ainsi qu'à éprouver de nouvelles conditions de création et de production artistiques. Son enjeu a donc été double – théorique et pratique – mais aussi croisé : il s'agissait tout aussi bien de concevoir ces conditions que de mettre à l'épreuve ces catégories. Ce nouage théorie/pratique est lié à l'approche pragmatique qui a guidé le projet. Ici l'art est envisagé comme un laboratoire du « faire » et de la pensée qui réfléchit les paramètres esthétiques de leurs mises en espace, en acte, en matière, en corps ou en concept. Ainsi interroge-t-il, dans son opérativité même, aussi bien toutes les autres pratiques, scientifiques et techniques, intellectuelles et somatiques, culturelles, sociales et politiques.

La méthode : redéfinir les objets de la recherche à travers l'invention de ses moyens.

La question de l'expérimentation est devenue le mobile d'une expérimentation en acte, tournée vers les méthodes et les cadres collaboratifs de la

recherche. A l'hypothèse selon laquelle une recherche en art devrait engager un nouveau type de collaboration entre artistes et théoriciens, a correspondu la mise à l'épreuve de différents cadres de travail (séminaires, colloques, expositions, performances, workshops, puis rencontres aux formats « non identifiés »...). Cette dynamique expérimentale, prenant le risque de suspendre parfois toute prédétermination thématique, a conduit le LAAC à mettre à jour un nouvel objet de recherche qui vient à présent ouvrir de nouvelles pistes de travail, à savoir la question du format, en art et bien sûr au-delà.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Direction scientifique : **David Zerbib**, ESAAA / Direction artistique : **Thierry Mouillé**, ESAAA / Chercheurs associés : **François Aubart**, Université Rennes 2 ; **Christophe Kihm** HEAD, Genève ; **Jacinto Lageira**, Univ. Paris 1 ; **Elie During**, Univ. Paris X ; **Laurent Jeanpierre**, Univ. Paris 8 ; **Dork Zabunyan**, Univ. Lille 3

DURÉE

3 ans : 2009 – 2011

PUBLICATIONS

- *In Actu – de l'expérimental dans l'art*, sous la dir. d'Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork Zabunyan. Dijon, Annecy, co-édition Les Presses du réel / Editions ESAAA, 2009.
- *In Octavo – des formats dans l'art*, Dijon, Annecy, co-édition Les Presses du réel / Editions ESAAA, 2012.

PARTENARIATS

- Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Centre de Recherche en Esthétique.
- Haute École d'Art et de Design de Genève
- Université Rennes 2 Master Professionnel « Métiers et arts de l'exposition ».
- Cenquatre, Paris

SITE ET CONTACT

- www.esaaa.fr/laac
- dzerbib@free.fr
- them@orange.fr

La création du projet de recherche « La Forme des Idées » trouve sa motivation originelle dans deux constats concernant la place de la théorie dans les lieux de recherche et de production artistique. D'abord, dans ce qu'on pourrait appeler le régime contemporain de l'art, le discours théorique n'est plus seulement en rapport d'extériorité avec les pratiques artistiques, sur le mode du commentaire critique ou de la théorie esthétique, mais en rapport d'intériorité, à tel point qu'en bien des cas on peut considérer qu'il est une partie intégrante de la machine artistique. Si l'on s'accorde largement à penser qu'est bien défait le régime d'articulation longtemps établi entre les discours et les formes, le fonctionnement concret du nouveau régime est très loin d'être identifié. Le projet se propose de thématiser explicitement ces procédures de fonctionnement en inversant la démarche habituelle.

Le second constat porte sur la manière dont les lieux où se réfléchit l'activité artistique (centres d'art, lieux d'exposition, écoles) perpétuent très souvent, malgré les avancées considérables des cinquante dernières années, un rapport d'*accompagnement* de l'activité artistique par les commen-

taires. Textes de catalogue, interventions sur le mode de la conférence, du colloque ou du séminaire : ces modalités convenues ne permettent pas de voir comment la théorie est investie par les artistes dans leur pratique même, et cela bien au-delà du jeu référentiel qui alimente les entretiens et les conversations mondaines. Inversement, elle ne permet pas de voir non plus comment artistes, musiciens, designers, architectes participent directement à la formulation de questions théoriques et à leur élaboration.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Bastien Gallet, Ensba Lyon ;
Patrice Maniglier, Villa Arson Nice

SITE ET CONTACT

• www.laformedesidees.net
• bastien.gallet@ensba-lyon.fr

DURÉE

3 ans, de 2008 à 2011

PUBLICATION

« Hic », exposition Villa Arson, Nice,
novembre 2010

ÉCOLES ASSOCIÉES

• Villa Arson Nice
• École supérieure des beaux-arts
de Montpellier Agglomération

Problèmes contemporains de la forme^{CS}

Entre art et philosophie

École d'enseignement supérieur
des beaux-arts et du spectacle
vivant de Toulouse

Quelles circulations se font aujourd'hui entre art et philosophie dès lors que l'on admet que l'une et l'autre sont chacune, de plein droit, des pratiques de la pensée ? Aussi bien dans la philosophie que dans l'art, les pratiques conceptuelles et esthétiques sont confrontées à la question de leurs limites, de leur agencement, à la problématique radicale de leurs formes.

Dire que l'art pense signifie qu'une œuvre n'a plus aucun modèle, que ce qui est en jeu dans son élaboration singulière, si modeste soit-elle, est aussi bien l'idée de l'art. Inversement, poser que la philosophie ne peut plus fonder sa cohérence en intériorité, qu'elle est tenue de s'exposer, cela renvoie à ce qu'elle ne peut plus être absolue, qu'elle produit l'universel en l'orientant vers la finitude, en le singularisant. La philosophie produit une activité rapportée non à sa propre infinité idéale, au devenir sans fin de l'esprit, mais au problème de l'exposition formelle, extérieure, de cette infinité. S'il n'y a pas de rapport nécessaire entre art et philosophie, les deux peuvent néanmoins interroger les procédures l'une de l'autre, reposer la question du matériau, de l'ex-

position, de la forme, du concept, de l'adresse, selon des trajectoires obliques.

Ce projet emprunte ces trajectoires dans un dialogue effectif entre ceux qui font de l'art et ceux qui font de la philosophie : séminaires et rencontres dans chacun des sites ; analyse d'œuvres d'art et de textes philosophiques, expositions des travaux des participants, étudiants et enseignants, écriture, production plastique.

Un colloque s'est tenu en décembre 2011 à Toulouse, sous le titre : « Toute matière étrangère est bonne et même toute bonne matière est étrangère ». La matière en sera reprise dans un travail d'écriture et de production visuelle à paraître au printemps 2013.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Antonia Birnbaum, Université Paris 8 ; **Ana Samardzija Scrivener** et **Felip Martí-Jufresa** École des beaux-arts de Toulouse.

Avec : **Stéphane Douailler**, philosophe, directeur du laboratoire « Logiques contemporaines de la philosophie » à Paris 8 ; **Federico Nicolao**, philosophe, **Yves Caro**, **René Riou**, artistes, professeurs à EBAT, et les étudiants des trois sites

DURÉE

automne 2010 – été 2013

ÉCOLE ASSOCIÉE

En partenariat avec l'École supérieure d'art des Pyrénées – Tarbes

PARTENARIAT

Université Paris 8 (département de philosophie)

CONTACT

ecole.beaux.arts@isdat.eu

**Le temps, l'histoire
et la mémoire, la physique
des particules, les flux
informatifs et les images
dialectiques**

Dispositif de recherche artistique et théorique fondé sur une analyse méthodologique, théorique, poétique et artistique des situations aléatoires et des alter-expériences menées, subies ou constatées au sein du CERN de Genève et plus particulièrement du LHC (Large Hadron Collider).

Incidences de ces situations aléatoires et alter-expériences : dans les domaines de l'art, de la culture, de la recherche, de la pédagogie et du langage ; sur les notions d'expertise, de création, de contrôle et de liberté ; pour la compréhension d'un monde globalisé et divisé ; dans le processus de production des images dialectiques.

Sachant que l'écrivain Thomas Pynchon se cache (comme le boson de Higgs) ; sachant que le physicien Ettore Majorana a disparu (comme le peuvent certaines particules dans la théorie des cordes) : mise en place d'un dispositif expérimental basé sur le hors-champ (relevant du style documentaire), l'aléatoire (relevant de l'imaginaire poétique), l'expérimentation (relevant de l'art), la mise en perspective critique et théorique (relevant d'une approche transversale chère à Aby Warburg).

Pour être rigoureuse, la recherche expérimentale doit refuser d'interpréter le réel (ou ce qui en tient lieu aujourd'hui) par son mauvais côté : celui du point de vue prédéterminé ; celui qui ne cherche dans son analyse qu'à justifier les conditions de vie présentes. Elle ne doit négliger ni l'environnement politique et économique, ni l'histoire des idées, ni même l'analyse des représentations plastiques et idéologiques dominantes. Une telle méthode doit mettre à distance l'idéologie et non la pensée critique, le présent et non le passé : à l'inverse de ce que l'on peut entendre et lire tous les jours. Il s'agit de produire une déflagration dans le champ de la pensée, un choc esthétique qui peut s'apparenter à la notion d'éveil et à la production d'images dialectiques chez Walter Benjamin.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Gabriele Veneziano ; Gianni Motti

ÉQUIPE DE RECHERCHE

**Joerg Bader ; Francesca Caruana ;
Carles Guerra ; Josep Maria Martin ;
Alain Montesse ; Dominique Sistach ;
Jordi Vidal**

DURÉE

Année 2012

PUBLICATION

Étant donné... donnera lieu à un film, deux expositions, un colloque et deux publications papier et numérique du projet de recherche : avant, après.

- Début du projet sur Perpignan avec l'exposition HIGGS
À la recherche de l'anti-Motti
- Fin du projet avec une exposition et un colloque se déroulant fin 2012 à Genève (CERN, Centre de la photographie Genève, HEAD) et à Perpignan

SITE

www.heart-bloc.eu

La question de la traduction est un enjeu fondamental de l'histoire des arts du XXe siècle. Elle traverse de larges champs de problématiques liés à la technique, aux théories linguistiques et littéraires, à la psychanalyse, la philosophie, la politique, aux théories des formes, et implique des enjeux décisifs concernant les relations entre les arts, les modalités du rapport à l'œuvre, son interprétation, sa compréhension, sa présentation et son historicisation.

Depuis le mythe babélien d'une langue unique et universelle, jusqu'aux théories des correspondances ouvrant l'horizon d'un langage universel largement exploitées par les avant-gardes historiques, et plus récemment l'idéologie positiviste d'une traduction sans perte aidée par l'informatique, le fantasme d'une communication transparente traverse chaque époque. Opposée à cette «impulsion télépathique», une autre position esthétique et éthique repose sur la nécessité de reconnaître les régimes d'inadéquation et de discordance dans les phénomènes de traduction.

Si une large part des théories esthétiques reposent encore sur une herméneutique de la

réception et de la signification, depuis W. Benjamin, T.W. Adorno et plus tard J. Derrida, une autre conception de la relation à l'œuvre, reconnaît une part d'intraductibilité des œuvres d'art et revendique une disjonction essentielle entre «dire» et «vouloir dire».

Cette problématique est développée à travers un séminaire et un ARC qui se développent depuis deux ans, impliquant les étudiants dans la réalisation de différents projets d'expositions (*Double Bind, Arrêtez d'essayer de me comprendre*, Villa Arson, Nice, France. *Une traduction d'une langue à une autre*, Cneai, Paris, France. *Art By Téléphone*, exposition d'œuvres envoyées par téléphone entre Paris, New York, Angers, Nice, Bordeaux, San Francisco, 2012), de colloques (*Louie Louie*, avec Camille Pageard et François Aubart, Angers 2011, *Arts en traduction*, Paris/New York, Octobre 2012) et de publications.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Sébastien Pluot, directeur de recherche, Historien de l'art, commissaire d'exposition, Esba TALM – site Angers ; **Fabien Vallos**, Philosophe, commissaire d'exposition, Esba TALM – site Angers ; **Peter Tracey Connor**, professeur de littérature comparée, Barnard College, University of Columbia, New York, USA ; **Brian O' Keeffe**, Professeur de littérature comparée, Barnard College, University of Columbia, New York, USA ; **Jacqui Riva & Geoffrey Lowe** (a constructed world), professeurs pratiques artistiques, Esba TALM – site Angers ; **Raphaël Zarka**, professeur espace, volume, Esba TALM – site Angers.

DURÉE

2010 – 2015

PUBLICATIONS

- *Louie Louie*, 2011, Camille Pageard et François Aubart. Textes de Will Holder, Emilie Parendeau, Alexis Guillier.
- *Living Archives*, Juin 2012. Recueil de textes sur la question du document, de l'archive et des processus d'historicisation dans la création contemporaine. Textes de Silvia Kolbowski, Julia Robinson, Ben Kinmont, Sébastien Pluot et François Aubart.
- *Une traduction d'une langue vers une autre*, dirigé par Sébastien Pluot et Yann Sérandour (Mel Bochner, Dean Inkster, Nicholas Knight, Marcella Lista, Eric Mangion,

Sébastien Pluot, Fabrice Reymond, Avital Ronell Yann Sérandour, Fabien Vallos)

PARTENARIATS

- Barnard College, University of Columbia, New York, USA.
- CNEAI, Centre National de l'édition et de l'art imprimé, Chatou, France
- San Francisco Art Institute
- School of visual Arts, New York, USA

CONTACT

contact@esba-angers.eu

La réflexion sur le temps, tel qu'il est exposé ou s'expose, tel qu'il est perçu ou expérimenté par le regardeur, s'avère centrale pour qui veut s'interroger sur les pratiques actuelles. La recherche sur *Le Temps exposé* donnera lieu à deux colloques auxquels participeront des artistes, des chercheurs et d'autres acteurs du monde de l'art (critiques, commissaires, conservateurs) :

- *Le Temps exposé 1. Les temporalités paradoxales de l'œuvre : mémoire et enregistrement* (colloque en janvier 2013)
- *Le Temps exposé 2. Les temporalités paradoxales de l'œuvre : survivance et reprise* (colloque en janvier 2014)

Toujours envisagées sous l'angle de leur exposition, les œuvres, tous médiums confondus, seront interrogées à partir de quatre notions principales : mémoire, enregistrement, survivance et reprise. Les pratiques vidéographiques et filmiques, marquées par ce que l'on a appelé le « post-cinéma » ou « cinéma d'exposition », attestent de temporalités réinventées tandis que certaines œuvres picturales ou sculpturales, intrinsèquement dépen-

dantes de leur processus, enregistrent une successivité. Par ailleurs, nous analyserons le phénomène de la reprise et de la survivance au travers des œuvres de « seconde main », qui répondent au paradigme de la double exposition. Par l'utilisation anachronique d'images ou de documents, elles soulèvent d'autres questions, touchant notamment à l'auctorialité.

Des *workshops*, des conférences et les projets de l'ARC Exposition seront organisés en relation avec la problématique du *Temps exposé*.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Natacha Pugnet, Annalisa Bertoni

L'équipe de recherche Pra/TheX (Pratique et Théorie de l'exposition) développe une réflexion sur les pratiques artistiques récentes, envisagées sous l'angle de l'exposition. Elle en interroge la spécificité à l'époque postmoderne, à travers leurs présupposés idéologiques, leurs retombées institutionnelles et leur valeur de paradigme, afin d'en questionner les enjeux esthétiques et politiques.

DURÉE

Trois années universitaires :
2011/2012, 2012/2013,
2013/2014

PUBLICATION

Les actes des deux colloques seront publiés dans la collection Hôtel Rivet, dirigée par l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes en co-édition avec les Presses Universitaires de la Méditerranée de l'Université Paul Valéry Montpellier 3.

PARTENARIATS

- Partenaires de l'unité de recherche Pra/TheX :
- École Supérieure des Beaux-Arts Montpellier Agglomération
- Université Paul Valéry – Montpellier 3
- Université de Nîmes
- Presses Universitaires de la Méditerranée (Université Paul Valéry Montpellier 3)
- Carré d'Art, Nîmes

SITE ET CONTACT

- www.nimes.fr/index.php?id=330
- natacha.pugnet@free.fr

Le Centre de recherche I.D.E. s'est donné pour tâche d'interroger de multiples manières ce qui concerne aussi bien l'image que l'espace à travers la notion de dispositif. Le terme de dispositif s'applique aussi bien à des champs de recherche qu'à des modes d'installation ; il est utilisé dans différents domaines : dans un contexte législatif ou policier, dans un contexte scientifique et technique, dans le domaine artistique. C'est la multiplicité de ses implications et de ses occurrences qui rend la notion riche et intéressante pour une réflexion plus générale sur notre manière de voir et de percevoir le monde, les éléments du réel, les œuvres d'art et l'art en train de se faire, l'espace et les images. Les questions thématiques abordées permettent de multiples déplacements, puisqu'il s'agit de traverser des espaces : espace plastique, théorique, espace urbain, graphique, architectural, etc. ; et de penser les différentes modalités d'inscription dans l'espace à travers la notion de dispositif : dispositif artistique, dispositif de vision, dispositif de surveillance, dispositif scientifique, dispositif textuel.

Le travail du centre de recherche s'organise en deux ou trois journées de séminaire annuel avec

des participants venant d'horizons différents (artistes, théoriciens, écrivains, graphistes, architectes...) sur une thématique différente chaque année et donne lieu à une revue dont chaque numéro reprend les propositions des séminaires auxquelles s'adjoignent des propositions inédites.

- Revue *Le Salon n°1* : Dispositifs, Architecture et Scénographie, 2008
- Revue *Le Salon n°2* : Territoire(s) du paysage, 2009
- Revue *Le Salon n°3* : Du Musée à l'exposition, 2010
- Revue *Le Salon n°4* : Dispositifs textuels, 2011
- Revue *Le Salon n°5* : Question d'échelle, 2012 (en préparation)

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Sally Bonn et Alain Georges Leduc.

DURÉE

Créé en 2006

PUBLICATION

La revue *Le Salon* a pour projet de favoriser et développer la recherche au sein de l'école et de faire connaître les activités du centre de recherche I.D.E. auprès d'un public plus large. Elle comprend les travaux et parcours croisés d'artistes, de praticiens et de théoriciens intervenant au cours de journées de séminaire autour d'une thématique propre à la notion de dispositif, ainsi que des travaux d'étudiants.

PARTENARIAT

(en cours)

SITES

- <http://revuelesalon.posterous.com>
- www.revuelesalon.com
- <http://esamm.metzmetropole.fr/>

Dessine-moi une marchandise

Échanges entre art et business

École supérieure des beaux-arts
de Montpellier Agglomération

Ce projet propose de reprendre la question du rapport entre l'art et la marchandise au moyen d'un dialogue et d'une collaboration positive entre artistes d'un côté et théoriciens et techniciens de la marchandise (économistes, professionnels du marketing, etc.) de l'autre. Il s'agit de savoir, d'une part, si l'art, et en particulier l'art contemporain, qui a exploré autant de figures possibles de la marchandise que de manières d'y échapper, peut poser aux théories et aux pratiques de la marchandise des questions singulières, qui leur permettent d'en renouveler l'approche. En effet, par la recherche oblique mais minutieuse propre aux démarches artistiques contemporaines, l'art pourrait être en mesure de faire ressortir des qualités inattendues enfouies dans l'épaisseur complexe des marchandises et des pratiques marchandes, capables d'adresser des problèmes essentiels, aussi énigmatiques que féconds, aux pensées théoriques ou instrumentales du marché quant à la nature de leur objet. D'autre part, il s'agit de savoir si, inversement, une plus grande familiarité avec les sciences et les savoir-faire de la marchandise ne peut pas permettre aux artistes d'appro-

fondir, suivant une direction qui leur est souvent étrangère, l'exploration à partir de laquelle de nouvelles formes artistiques pourront être créées, non sans développer par le même mouvement une vision nouvellement critique de leur propre démarche.

Une partie de la méthodologie repose sur un séminaire commun, où des spécialistes des différents domaines présenteront à la fois des approches théoriques sur la marchandise et des œuvres ou courants artistiques impliqués par cette question. Une autre partie repose sur un atelier, où des étudiants et des enseignants-chercheurs discuteront ensemble des productions envisagées.

Cette expérience aboutira à une diffusion des résultats sous la double forme de plusieurs expositions des pièces réalisées dans le cadre de cette collaboration, et d'une publication recueillant les contributions théoriques.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Patrice Maniglier, philosophe, enseignant à l'université d'Essex, Grande Bretagne ; **Gianni Gastaldi**, philosophe, résident à « Akademie Schloss Solitude », Stuttgart, Allemagne ; **Laetitia Delafontaine** et **Grégory Niel**, artistes, enseignants à l'ESBAMA et à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier (L.Delafontaine) ; **Christian Gausson**, directeur artistique et pédagogique (ESBAMA) ; **Michel Martin** Artiste enseignant (ESBAMA)

DURÉE

2012-2013

PUBLICATION

Une publication des contributions théoriques issues du séminaire et des recherches effectuées dans l'atelier par les étudiants et enseignants-chercheurs participants, un site internet dédié et un catalogue des expositions.

ÉCOLES ASSOCIÉES

Haute École de Commerce de Paris (HEC)

PARTENARIATS

Espace d'art contemporain d'HEC

SITE

- www.esbama.fr
- www.hec.fr/espacart
- esbama.dyndns.org/nexushec

Plateforme de recherche ARTEM

École nationale supérieure
d'art de Nancy

Dispositifs de production artistique, technique et économique, le travail en chantiers

La plateforme de recherche ARTEM se construit dans une optique de transversalité entre les domaines couverts par les trois écoles nancéiennes engagées dans l'alliance ARTEM (École nationale supérieure d'art, École nationale supérieure des Mines, ICN Business School): art, design, communication, management, ingénierie et mathématiques appliquées. Les mutations que connaissent actuellement ces différents domaines d'activité induisent des déplacements et des chevauchements entre les uns et les autres. Le management revendique de plus en plus une approche par la créativité tandis que l'art développe des dynamiques de travail qui tiennent une part importante dans la valeur de ce qui est produit. Cette plateforme s'articule en 2012 sur la base de trois problématiques communes à ces champs: travail, performance et créativité, risque.

Quels sont les nouveaux modes d'organisation inhérents aux dispositifs techniques, économiques et artistiques contemporains? En quoi accompagnent-ils de nouvelles formes d'actions et de relations, de nouveaux dispositifs spatiaux, autrement dit, de nouvelles formes d'individuation susceptibles de s'éclairer mutuellement?

Dans quelle mesure la comparaison entre les dispositifs économiques, artistiques et techniques est-elle à même de nourrir de nouvelles dynamiques de recherche et de création au sein de chacun de ces domaines? Cette approche transdisciplinaire vise à étudier comment, dans ces domaines séparés que sont l'art, l'ingénierie et le management, ceux-ci sont en réalité connectés, tuilés les uns sur les autres par des notions qui jouent en leur sein un rôle de frontière dynamique.

Basé sur des rencontres entre artistes, théoriciens, ingénieurs et chercheurs en management, chaque séminaire de recherche se décline en quatre journées d'étude et dans des workshops.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Jehanne Dautrey ENSA Nancy

ÉQUIPE DE RECHERCHE

une vingtaine de chercheurs, dont **Silvester Ivanaj** ICN **David Duchamp** ICN; **Laurent Ciarletta**, École des Mines; **Thierry Verdel**, École des Mines; **Colin Ponthot**, ENSA Nancy; **Thierry Fournier**, ENSA Nancy; **Jochen Gerner**, ENSA Nancy; **Pierre Lobstein**, **Emanuele Quinz**, ENSA Nancy – ENSAD – Paris 8

DURÉE

2011-2013

PUBLICATION

Problématiques contemporaines de la créativité, séminaire 2011, à paraître

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École nationale supérieure des Mines
- ICN Business School de Nancy

PARTENARIAT

ARTEM association, ARTEM entreprises

SITE ET CONTACT

- www.ensa-nancy.fr
- jehanne.dautrey@ensa-nancy.fr

Référence rousseauiste non fortuite, le pôle de recherche « Contrat Social » pose la question de l'engagement de l'artiste dans la société, de l'artiste-citoyen. Il trouve son ancrage dans l'histoire économique, sociale et culturelle de la ville de Besançon marquée non seulement par sa mémoire ouvrière, des grèves de 1967 à l'usine Rhodiacéta durant lesquelles l'émancipation culturelle fut un véritable enjeu (dont le groupe Medvedkine est issu) aux tentatives d'autogestion dans l'autre entreprise phare, LIP, en 1973 ; mais également par l'utopie sociale, fruit de la pensée de Charles Fourier et de Pierre-Joseph Proudhon, bisontins de naissance.

Les expériences pédagogiques autour des relations art/entreprise et les ateliers hors les murs organisés par Gilles Picouet, en particulier celui mené en mai 2011 avec le collectif Faïdos sonore sur le passé de la Rhodiacéta, constituent les sources initiatrices du projet.

Conduit en dialogue avec les laboratoires d'Histoire contemporaine sur les mouvements ouvriers (Frank Georgi maître de conférences-HDR en Histoire) et Art&Flux de l'Université

Paris 1-Panthéon-Sorbonne, le pôle s'appuie sur plusieurs événements :

- L'exposition *Thomas Hirschhorn « Exhibiting Poetry Today : Manuel Joseph »* à l'ISBA en janvier 2011 ;
- L'exposition *Benjamin Sabatier « À bientôt j'espère »* au Centre d'art le Pavé Dans La Mare ;
- La journée d'études autour du travail des élèves avec Faïdos Sonore réunissant le 11 janvier 2012 à La Rodia : D.Semin (professeur d'histoire de l'art, ENSBA), F. Georgi (MCF-HDR), S.Juy (réalisateur) et B.Sabatier ;
- Le 3e colloque international « L'artiste : du contrat à l'organisation » organisé par S. Jamet-Chavigny, M. Laurette, Y. Toma et le laboratoire Art&Flux, se tiendra à la Saline Royale d'Arc-et-Senans les 22 et 23 mars 2012.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Stéphanie Jamet-Chavigny, docteur-enseignante en histoire et théorie de l'art à l'ISBA, membre correspondant du Centre André Chastel, Université Paris IV – Sorbonne ; **Matthieu Laurette**, artiste-enseignant Art/Multimédia à l'ISBA ; **Gilles Picouet**, artiste-enseignant en Volume à l'ISBA ; **Philippe Terrier-Hermann**, artiste-enseignant en Photographie à l'ISBA

DURÉE

3 ans – 2011/2013

PUBLICATION

- *Artistes & Entreprises*, revue *D'Ailleurs*, numéro 3, en septembre 2011, diffusion assurée par Les presses du réel.
- 8 pages A4 sérigraphiées, 2 couleurs, tirés à 100 exemplaires, production ISBA-2011.

PARTENARIAT

- Laboratoire de l'histoire contemporaine, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
- Laboratoire Art&Flux de l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne (www.art-flux.org)
- Saline Royale d'Arc-et-Senans (www.salineroyale.com)
- Centre d'art le Pavé dans La Mare (<http://www.pavedanslamare.org>)
- La Rodia (www.larodia.com)

- Le collectif « Faïdos sonore » (faidosonore.net).

SITE ET CONTACT

- www.erba.besancon.com
- faidosonore.net
- Matthieu Laurette : matthieu@laurette.net
- Gilles Picouet : gilles.picouet@wanadoo.fr
- Stéphanie Jamet-Chavigny : jamet.chavigny@free.fr

Le champ d'expérimentation *Art et corps* s'est constitué depuis 2009 en Pôle de recherche associé à un groupe de recherche international dont le premier partenaire est la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Polytechnique de Valencia et l'un des liens forts en région est le laboratoire LASELDI de l'Université de Franche-Comté. La présence physique de l'artiste et son engagement dans le champ de la création, de l'espace social, les questions d'identité – l'implication de son identité culturelle, sexuelle, dans l'acte de créer – convoquent les références issues des études de genre et des recherches interdisciplinaires développées en France et pour bonne part, à l'international. Et plus spécifiquement, le pôle de recherche Art et Corps s'attache à travailler à de nouveaux paradigmes dans ses propositions en art performance, comme dans ses hypothèses de recherches, en intégrant les paramètres et les références contextuelles de l'art aujourd'hui.

Autour de l'exposition *Jean Dupuy J'envoie Saluts!*, un projet regroupant plusieurs événements durant l'année 2010/2011 questionnait le terme même de performance aujourd'hui selon

différentes approches. La performance de Jean Dupuy avec les élèves de l'ISBA, comme point d'orgue, fut ainsi accompagnée du premier Festival Excentricités qui réunit les jeunes élèves d'école d'art pratiquant la performance. À ces réflexions expérimentales, furent aussi associées des recherches croisant poésie sonore, performance dansée et positionnements théoriques lors de deux colloques internationaux organisés à l'université de Valence puis à l'ISBA avec l'appui du laboratoire LASELDI de l'université de Franche-Comté.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Michel Collet, enseignant en sciences humaines/art à l'ISBA, laboratoire Sciences de l'art Strasbourg; **Démosthène Agrafiotis**, professeur honoraire Université d'Athènes; **Laurent Devèze**, directeur de l'ISBA; **Bartolomé Ferrando**, professeur à Université Polytechnique de Valencia; **Stéphanie Jamet-Chavigny**, docteur-enseignante en Histoire et théorie des arts; **Valentine Verhaeghe**, artiste-performatrice, chargée de cours à l'ISBA

DURÉE

2 ans – 2011/2012

PUBLICATIONS

- Revue *D'Ailleurs* « Art et corps », n°4, printemps 2012 (à paraître) / suite au Colloque Performance (15 et 16 novembre 2010) organisé par Institut Supérieur des Beaux-Arts Besançon/Franche-Comté, UPV et UFR Franche-Comté Pôle ACTM et laboratoire LASELDI
- Revue en ligne de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts Besançon/Franche-Comté, *Methodon*
- Actes du colloque Performance, UPValencia 18 et 19 janvier 2012 (à paraître fin 2012)

PARTENARIATS

- Université de Valencia UPV (faculté des beaux-arts)
- École des beaux-arts Université d'Athènes
- Laboratoire LASELDI, Université de Franche-Comté
- Diplôme Universitaire de Danse & Performance de l'Université de Franche-Comté
- Espace Multimédia Gantner

SITE ET CONTACTS

- www.erba.besancon.com
- Michel Collet: montagne.froide@wanadoo.fr
- Stéphanie Jamet-Chavigny: jamet-chavigny@free.fr

La chair de l'animal dans l'art et la littérature contemporains

École supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais
Tourcoing-Dunkerque

Cette recherche comprendra un séminaire, une journée d'études, des ateliers conduits par des artistes ainsi que trois expositions et une publication.

Il portera sur différents aspects de l'animal (l'animal aliment, l'animal sacrificiel, l'animalité de l'homme...), tels qu'ils sont présents ou représentés dans un certain nombre d'œuvres plastiques, cinématographiques et littéraires contemporaines (théâtre et romans). Parmi les artistes dont les œuvres seront abordées, on peut citer : Carolee Schneemann, les Actionnistes viennois, Dieter Roth, Jana Sterbak, Paul Thek, Wim Delvoye, Fischli et Weiss, William Wegman, The Blue Noses, Natacha Lesueur, Oleg Kulik, Françoise Pétrovitch, Philippe Cognée, Bertrand Gadenne, Isabelle Lévénez, Antoine Petitprez...

La journée d'étude concernera principalement les questions de conservation d'œuvres réalisées avec des aliments. Elle accueillera artistes, restaurateurs, conservateurs, anthropologues, ainsi qu'un enseignant du *Lab cooking* de la Städelschule de Francfort.

La première exposition « La chair de l'animal » accueillera des œuvres de Bertrand Gadenne, Antoine Petitprez et Janusz Steg. La seconde « Bestiaires » sera confiée au commissariat d'Eric Harasym.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Valérie Boudier, historienne de l'art, Maître de conférences, Département Arts Plastiques de l'Université Lille 3 ; chercheur au Centre d'Etude des Arts contemporains, Lille 3 ; **Gilles Froger**, professeur d'enseignement artistique et critique d'art, École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing ; chercheur associé au Centre d'Etude des Arts Contemporains, Lille 3

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Bertrand Gadenne, artiste, Professeur d'enseignement artistique, École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing ; **Antoine Petitprez**, artiste, Chargé de cours, Université Lille 3 ; PAST, Université de Valenciennes ;

Janusz Stega, artiste, professeur d'enseignement artistique, École Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing ; **Eric Harasym**, bibliothécaire, Pôle Arts Plastiques, Tourcoing ; **Emeline Béranger**, Master 2, Département Arts Plastiques, Lille 3

DURÉE

Année 2012-2013

PUBLICATION

Publication des actes, complétés de textes littéraires et de commentaires sur les œuvres exposées.

PARTENARIATS

- Département Arts Plastiques, université Lille 3
- Centre d'Etude des Arts Contemporains, université Lille 3

CONTACT

gilles.froger@esa-n.info

L'art n'est pas d'abord telle ou telle chose : les œuvres d'art. C'est d'abord et avant tout un concept : celui que nous mettons en jeu, face aux œuvres, pour les reconnaître telles, lorsque nous énonçons le jugement suivant : ceci est de l'art. Celui aussi que nous mettons en jeu lorsque nous les produisons.

Ce qu'il faut bien appeler notre concept spontané d'art n'est pas exempt d'obscurités, voire même de contradictions. Le mot, fétichisé, s'est départi ici de tout contenu réel de pensée. Les quelques concepts réfléchis qu'on pourrait proposer de l'art, à la lumière des évolutions techniques, sociales, politiques qui ont marqué le XXe siècle, ne semblent plus pouvoir nous satisfaire.

On parle d'art aujourd'hui plus que jamais mais il semble que le concept d'art, aujourd'hui, soit en crise. L'objectif serait, sinon de remédier à cette crise, du moins d'en mettre en évidence et d'en étudier les différents aspects.

Une manière de procéder serait de revenir sur des zones de tensions où nos outils conceptuels traditionnels sont pris en défaut.

Afin d'aborder l'ensemble de ces problèmes nous nous proposons d'organiser une exposition et deux journées d'études.

L'exposition montrera des œuvres qui se trouvent prises dans ces problématiques, partant d'artistes présents sur la scène actuelle pour remonter aussi vers des figures plus anciennes.

La première journée d'études interrogera les régimes de visibilité en art en prolongeant le constat de Günther Anders d'un fossé entre notre « capacité de fabrication et notre capacité de représentation ».

L'autre sera consacrée à la question des rapports entre l'art et la vie : un vieux mot d'ordre des avant-gardes historiques, dont il s'agira d'interroger la survie et, bien mieux, la pertinence ou non dans les pratiques d'aujourd'hui.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Ian Simms, enseigne la culture anglo-saxonne et la vidéo, doctorant à l'université de Paris 8 ;

François Coadou, enseigne en philosophie de l'art, doctorant à l'université de Lille ;

Edouard Monnet, enseigne la vidéo et la théorie de l'image.

Directeur de Vidéochroniques ;

Corinne Peuchet, responsable de la médiathèque et de la cellule Erasmus, membre associé de CIRTAI-IDEES (CNRS)

DURÉE

2 ans

PARTENARIATS

- L'UFR INGEMEDIA – I3M – Université du Sud Toulon Var
- AI-AC – Université de Paris 8
- CEAC – Université de Lille 3

PUBLICATION

Une publication restituera les actes des deux journées d'études et rendra compte des enjeux et des œuvres de l'exposition. Une première publication préfigurant le projet de recherche paraîtra chez l'Harmattan en 2012 sous le titre, « La culture c'est la règle, l'art c'est l'exception ». Politiques de l'art et de la culture en France aux XIXe et XXe siècles.

- Le colloque de préfiguration a eu lieu à l'Odéon-Théâtre de l'Europe et au Mac/Val

- L'exposition aura lieu à Vidéochroniques 1 place de Lorette à Marseille
- La première journée d'études aura lieu à l'Université de Paris 8 et l'INHA (à confirmer)
- La deuxième journée d'études aura lieu à l'Université de Lille (à confirmer)

SITE ET CONTACT

- www.esart-tpm.fr
- Jean-Marc Réol : jmreol@tpmed.org
- Ian Simms : ian.simms@wanadoo.fr
- François Coadou : fracoadou@wanadoo.fr
- Edouard Monnet : edouardmonnet@free.fr
- Corinne Peuchet : cpeuchet@tpmed.org

2011/2013

FRONTIERES prend place dans le prolongement d'un processus de travail engagé depuis plusieurs années autour du thème générique « E-topie », dont l'objectif est d'interroger les formes de l'espace technologisé et médiatisé, devenu multidimensionnel, complexe, à la fois global et sectorisé.

Depuis 2011/2012 il est inscrit dans une approche transdisciplinaire (sciences dures, sciences humaines, art, architecture) au sein d'un programme pluriannuel de recherche porté par l'Iméra dont l'ESA est partenaire : « Programme exploratoire transdisciplinaire de l'IMÉRA sur les mutations territoriales contemporaines » intitulé « Les frontières du 21e siècle »

Ce programme de recherche se décline selon 3 approches dans son inscription dans le champ de la création contemporaine :

- Fictions et récits
- Réseaux et Flux
- Représentations des frontières

2012/2013

Création d'un Atlas Critique ou Anti-Atlas

Approche sensible et critique des questionnements soulevés dans le cadre du processus de recherche interdisciplinaire initié par l'IMERA, cet Anti-atlas a une triple ambition, artistique, pédagogique et de communication, critique et de confrontation des formes et des savoirs. Les réalisations qui y contribueront pourront emprunter les formes de la cartographie, de l'installation, du documents, du son et de la vidéo et, évidemment, des possibilités offertes par les systèmes de publication et les dispositifs interactifs du web. Ce dispositif se traduira par :

- une exposition présentée en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture (projet Ulysse porté par le FRAC)
- un système interactif de consultation et de coopération contributive en réseau,
- des publications.

Liste des artistes presentis : Heath Bunting, Til Roeskins, Christophe Bruno, Antonin Fourneau, Thierry Fournier, Boris Nordman, Mathias Poisson, Hendrik Sturm

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jean Cristofol, Esa Aix ;
Cédric Parizot, IméRA

ÉQUIPE DE RECHERCHE

François Lejault, vidéo : Laboratoire des Fictions ; **Ricardo Garcian**, 3D virtuelle ; **François Parra**, Son

ÉCOLES ASSOCIÉES

Dans le cadre du volet vidéo (Laboratoire des Fictions) : Institut national des Beaux-Arts de Tétouan Maroc ; Faculté des Beaux-arts d'Alexandrie, Egypte ; Université Bir Zeit, Ramallah

PUBLICATION

- L'atlas critique ou Anti Atlas fera l'objet d'une publication en ligne.
- L'exposition fera l'objet d'un catalogue raisonné.

PARTENARIATS

- IméRA : Institut Méditerranéen de Recherches Avancées
- Cédric Parizot, CNRS Membre du comité de pilotage de l'IméRA, Chercheur à l'Institut d'Etudes et de Recherche sur le Monde Arabe et Musulman
- Marseille-Provence 2013
- Dans le cadre du Projet ULYSSE porté par le Frac (Fond régional d'art contemporain Paca)
- Dans le cadre du programme CAMPUS, le Laboratoire des Fictions porté par l'ESA atelier vidéo

- Ville d'Aix-en-provence, Communauté du Pays d'Aix

SITE ET CONTACTS

- École supérieure d'art d'Aix-en-Provence : www.École-art-aix.fr
- Jean-Paul Ponthot Directeur : jpponthot@École-art-aix.fr
- Jean Cristofol : cristo@plotseme.net
- Laboratoire des Fictions : vimeo.com/fictionslab
- François Lejault : lejault@free.fr
- Julie Karsenty, coordination des relations internationales et de la recherche : karsenty@École-art-aix.fr

Didactique tangible

Histoire des images scientifiques et médicales, des origines aux pratiques numériques contemporaines

Pôle Alsace d'enseignement supérieur des arts
ESAD Strasbourg

Didactique tangible est un projet de recherche transdisciplinaire qui concerne l'étude des convergences et des interactions entre sciences et arts. Il interroge les dispositifs didactiques depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à l'époque contemporaine à travers l'étude des différents médiums (rouleaux antiques, codex médiévaux, imprimés modernes, outils numériques) et des possibilités offertes par chacun d'eux pour la transmission du savoir par l'image. Il revendique aussi la dimension appliquée et expérimentale d'une recherche menée avec des créateurs, praticiens du domaine d'étude. L'objectif principal de ce projet sera de mettre en place, pour les différentes époques et civilisations envisagées, une première typologie de l'image scientifique. Dans le même temps, il s'agira de comprendre comment certains outils didactiques numériques, intégrant en particulier des interfaces tactiles, questionnent, prolongent et hybrident des pratiques antérieures.

Si notre champ d'application est avant tout l'illustration scientifique et médicale, nous voudrions l'englober dans une approche anthropologique des images, c'est-à-dire, comme l'a suggéré Hans Belting, en les considérant à la fois comme les produits de conceptions, d'élaborations, de perceptions, et, dans certains cas, de symbolisations collectives.

Notre approche méthodologique ne considérera pas les documents visuels qui serviront à l'interrogation dans ce projet comme un simple reflet des mentalités et, encore moins, comme une « photographie » du passé. Ils ne seront pas appréhendés comme témoins, mais comme acteurs majeurs, des agents à part entière, dans les transformations culturelles.

Les travaux développés sur ces problématiques feront l'objet de colloques internationaux, de la création d'un site Internet, d'expositions et de publications.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Olivier Poncer, responsable de l'atelier de Didactique à l'ÉSADS ;
Martial Guédron, professeur d'Histoire de l'art à l'UdS, ARCHE (EA 3400, Équipe de recherche en sciences historiques) ; **Stavros Lazaris**, chercheur au CNRS, UMR 7044 (Étude des civilisations de l'Antiquité), discipline : Civilisation byzantine

ÉQUIPE DE RECHERCHE

C. Denner ; **Y. Freund** ; **S. Chamaret** (ÉSADS), responsables des formations étrangères concernées et partenaires associés

DURÉE

3 ans : 2012/2013/2014

PUBLICATION

Actes bilingues des colloques (éditions papier et/ou numériques), catalogue bilingue d'exposition, un site Internet bilingue de veille et d'actualité du groupe de recherche. Cf. : le colloque international sur

la communication scientifique et médicale *Du réel à l'image* (Strasbourg, 4 et 5 nov. 2011) et l'exposition associée *Anatomie d'une image* (nov. 2011 à janv. 2012, Musée Zoologique de Strasbourg).

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Université de Strasbourg, Master en Sciences historiques
- UMR 7044 (Université de Strasbourg – CNRS), École Doctorale des Humanités – ED 520
- University of Antwerp and University Colleges of Antwerp, « Art Researches Science »
- University of Dundee – College of Life Sciences – MSc Forensic or Medical Art
- Zuyd University of Applied Sciences/Maastricht University – Master Scientific Illustration
- University Toronto-Institute Medical Science/Faculty Medicine – Biomedical Communications
- Zürcher Hochschule der Künste

– Département Design – Scientific Visualization

PARTENARIATS

- Université de Strasbourg, Master Communication scientifique, LISEC (EA 2310)
- Université de Strasbourg, Master Épistémologie et Médiation Scientifique, IRIST (EA 3424)
- Université Paris 1, Institut ACTE (UMR 8218), Sémiotique des arts et du design
- Le Vaisseau, Strasbourg
- Pavillon des Sciences, Montbéliard
- Espace Pierre-Gilles de Gennes, Paris

SITE ET CONTACTS

- www.didactiquevisuelle.org (un site Internet « Didactique tangible » dédié sera créé)
- Olivier Poncer : olivier.poncer@wanadoo.fr
- Martial Guédron : guedron@unistra.fr
- Stavros Lazaris : lazaris@unistra.fr

32

**TERRITOIRE,
ESPACE PUBLIC,
PAYSAGE,
PRATIQUES URBAINES,
MIGRATIONS,
SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES**

—

Pratiques et langages de l'art, territoires et migrations

École supérieure des beaux-arts
Nantes Métropole

Pratiques et langages de l'art, Territoires, Migrations, ces termes sont au cœur des enjeux et des préoccupations de nombreuses pratiques artistiques contemporaines (ou du monde de l'art), du fait du processus actuel de mondialisation.

Ces notions désignent tout à la fois les différents médiums, les formes, les expériences, les registres discursifs et référentiels, les processus de production et d'exposition engagés par les démarches artistiques menées et observées dans les projets des équipes. Les équipes prêtent une attention particulière aux inventions et expérimentations formelles et conceptuelles actuelles. Et y participent.

L'idée de territoires est en lien avec la notion d'espace, et bien qu'utilisés souvent en synonymes, ces termes se distinguent sous plusieurs aspects et varient aussi de sens selon les conceptions. Le territoire est défini comme un espace qualifié par une appartenance ou par une spécificité. Quelle que

soit sa nature, un territoire implique l'existence de frontières ou de limites. Dans le processus de mondialisation actuel, les territoires (physiques, technologiques, disciplinaires, culturels, référentiels, etc.) s'enchevêtrent ou s'organisent de plus en plus de manière polycentrique. Aux territoires zones se juxtaposent aussi des territoires flux. Un phénomène qui oblige à penser une redéfinition de la temporalité et de la spatialité, et l'émergence de nouvelles cartographies, de nouveaux agencements et structurations, de nouvelles divisions de l'espace.

Le terme de migrations est à entendre ici comme désignant le déplacement à la fois des populations, des formes, des pratiques, des idées. Elles engendrent un certain nombre de phénomènes complexes et paradoxaux qui peuvent permettre de qualifier des processus artistiques et théoriques.

DIRECTION SCIENTIFIQUE

Emmanuelle Chérel, docteur
en histoire de l'art

ÉQUIPE DE RECHERCHE

(ENSEIGNANTS-CHERCHEURS À L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE NANTES)

Michel Aubry, artiste ;
Philippe-André Bena ;
Étienne Bernard, commissaire
d'exposition, critique d'art ;
Christiane Carlut-Cavallin, artiste
et théoricienne de l'art ; **Emmanuelle
Chérel**, docteur en histoire de l'art ;
Jean-Gabriel Coignet, artiste ;
Édith Commissaire, architecte ;
Claire-Jeanne Jézéquel, artiste ;
Georges-Albert Kisfaludi, ingénieur ;
Pierre Mabile Artiste ; **Georgia
Nelson** Artiste ; **Philippe Oudard**,
artiste ; **Véronique Verstraete**, artiste.
Artistes-chercheurs (2012) :
Anne-James Chaton, **Benoît Broisat**,
Bouchra Khalili, **Eden Morfaux**,
Sandy Amerio, **Maria Thereza Alves**,
Mathieu K. Abonnenc

DURÉE

Programme quadriennal
reconductible en 2014

PUBLICATIONS

Interlope, revue annuelle
de la plateforme de recherche

ÉCOLES ASSOCIÉES

- PRES UNAM (Universités
Nantes-Angers-Le Mans)
- Fédération de recherche « Art,
cultures et territoire » fondée par
l'Université de Nantes, l'Université
d'Angers, École supérieure des
beaux-arts de Nantes Métropole,
École nationale supérieure
d'architecture de Nantes.
- Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam, Pays-Bas
- HEAD-Genève, Suisse
- Université Gedaï, Yokohama, Japon

PARTENARIATS

- Université de Nantes
- Université d'Angers
- EHESS Paris
- Maison des sciences de l'Homme
MSH Paris-Nord
- École nationale supérieure
d'architecture de Nantes
- ELIA, European League
of Institutes of the Arts
- structures culturelles du territoire
des Pays de la Loire

SITE ET CONTACT

- www.esba-nantes.fr
- Mai Tran : mai.tran@esba-nantes.fr

Avec notre projet intitulé « Territoires », nous avons posé les différentes problématiques liées à l'espace de la géopolitique contemporaine avec son histoire, la place du corps, la détermination d'un espace public et l'interrogation du paysage et des frontières. La nouvelle recherche que nous menons s'intéresse à des séries de workshops et de séminaires autour de la possibilité méthodologique d'une « approche épistémologique » de l'art, sous-tendue par la mise en abyme de la singularité à travers l'œuvre.

Le territoire sert ici de pivot pour mettre en avant les différentes réalités contemporaines du travail de l'artiste au regard de la singularité qu'il met en jeu. En effet, avec la mondialisation, le territoire de l'artiste convoque aussi toutes les nouvelles recherches des sciences sociales et humaines. L'épistémologie, par sa quête contemporaine de la singularité des phénomènes, semble alors rencontrer également la pratique de l'artiste dont l'œuvre met à l'épreuve le territoire qui la voit naître.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

**Tristan Trémeau ; Maïté Vissault ;
Cécile Hartmann ; Suzanne Lafont ;
Peter Briggs ; Juliette Soulez**
(invitée en 2011)

PUBLICATION, PROJETS

Expositions, conférences et symposia depuis 2010.

ÉCOLES ASSOCIÉES

Réseau Maps avec entre autres :
• Ecav – école cantonale d'art du Valais
• Saint Lucas University College of Art and Design Antwerp
• Hochschule Luzern Design & Kunst
Kunsthochschule berlin weißensee / school of art-fachgebiet raumstrategien / space strategies

PARTENARIAT

Université François-Rabelais, Tours

SITE

www.esbat-tours.fr

Laboratoire images, récits, documents (IRD)

Documenter, fictionner un territoire (Dft)

École supérieure d'art et de design
Saint-Étienne

Espace spécifique pour la recherche en école d'art, le *Laboratoire Images – Récits – Documents* fonde sa démarche d'enseignement et de recherche sur : 1 – Une pratique d'écriture en image qui passe par une réévaluation de la notion de texte. 2 – Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations: la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image... 3 – Une pratique documentaire des images pour déterminer des formes nouvelles du réel. 4 – Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie.

Le programme actuel *Documenter, Fictionner un territoire* est une investigation, en fonction des axes précédents, d'un territoire urbain (Saint-Étienne, Tallin, etc.). Ce projet s'inscrit dans une collaboration plus vaste avec les équipes impliquées dans le laboratoire d'excellence *Intelligences des Mondes Urbains (IMU)*.

Il s'agit d'interroger les images du territoire et d'en déterminer les caractéristiques des modes de production et les fonctions. L'image de l'urbain

est en pleine mutation, pour certains chercheurs elle est même absente.

L'hypothèse de travail se fonde à partir de certaines expérimentations (graphisme, dessin, écriture, photographie, vidéo, pratiques numériques, etc.) sur la capacité des images à engendrer une réévaluation des transformations des territoires urbains, voire d'en être un des acteurs.

Un ouvrage objet *Codex-Atlas DFT_MPA* a été réalisé par l'équipe de chercheurs. Premier état de la recherche sur ce territoire stéphanois, le format de l'ouvrage a été conçu pour permettre une diffusion sous forme d'exposition: Tallin 2011 (Estonie), Riga 2011 (Lettonie), Helsinki 2012 (Finlande).

Il est prévu de réaliser le même type de publication pour chaque territoire étudié (2012 *Codex-Atlas visuel Tallinn*).

Le *Laboratoire IRD* participe à la mise en place d'une ligne de recherche nationale des Écoles supérieures d'art (Dijon, Strasbourg, Le Mans-Tours-Angers) sur les transformations de l'espace urbain par l'art: *Arts-territoires-villes*

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Kader Mokaddem, responsable du labo IRD, professeur de Philosophie et Esthétique; **Jean-Claude Paillason**, co-responsable du Labo IRD Professeur d'Enseignement Artistique; **Maurice Coussirat**, professeur de Photographie et film documentaire et des étudiants de 4e et 5e année.

DURÉE

Dft : 5 ans / IRD : 1 an

PUBLICATIONS

• Mokaddem K. & Coussirat M., 2012 : « Ce qui (se) forme dans l'image – la représentation d'une expérience esthétique du réel au travail » in *Images du travail, travail de l'image*. Éditions de l'Atlantique. Rennes 2012

• Mokaddem K., 2011 :

- « D'une représentation sensible inédite du monde » in *L'art, l'éducation et le politique*. Éditions Sandre Actes. Paris 2011
- Mokaddem K. & D. Baïs, 2010 : « Les figures du numérique » in Actes du 7e colloque interdisciplinaire Icône-Image. Le musée et la création. Obsidienne-Les trois P. Chevillon 2011

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École nationale supérieure d'art de Dijon (Gaétane Lamarche-Vadel)
- École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans (Christophe Domino)
- École supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (François Duconseille)

PARTENARIATS

- Labex IMU (Intelligences des mondes urbains)
- Université Jean Monnet de Saint-Étienne
- Archives municipales de Saint-Étienne
- Établissement public d'aménagement de Saint-Étienne – EPASE

SITES ET CONTACTS

- www.labo-ird.esadse.fr
- www.labo-ird.esadse.fr
- Kader.mokaddem@esadse.fr
- Jean-Claude.paillason@esadse.fr

Quelles pratiques artistiques dans les territoires en mutation ?

L'urbanisation diffuse des dernières années est maintenant corrigée par la densification réclamée par le développement durable et la cohérence territoriale. En même temps, beaucoup de villes grandes et moyennes entrent dans le jeu de la compétitivité. Leur attractivité se traduit, entre autres, par le développement des programmes de constructions, de transports, de qualité de vie et de culture. Les artistes et designers sont sollicités par ce renouvellement urbain. C'est dans ce cadre qu'il nous a paru opportun de déplacer les enjeux artistiques, des espaces publics aux territoires en transformation et d'amener les étudiants à appréhender cette réalité urbaine.

Un dispositif de recherche a été créé, composé de trois pôles : urbain et politique le Grand Dijon, pédagogique et de recherche l'ENSA, de référence et d'expertise l'atelier TRANS 305 d'Ivry. Soit dans une version opérationnelle :

- Un chantier, territoire d'expérimentations et de ressources, dont l'accès relève des aménageurs et des décideurs politiques
- Des acteurs artistiques et designers : étudiants, enseignants chercheurs, artistes intervenants

- Un artiste, possédant une antériorité d'expérience dans cette démarche et responsable de l'atelier-chantier à Ivry.

Le chantier est une alternative aux espaces publics policés et lissés. A la fois hors et dans la logique productive de la ville, réservoir d'ordres et de désordres, en transformations incessantes, il est propice à des expérimentations spatiales, temporelles, sociales, plastiques. Il prépare la ville qui vient. Nous convions les étudiants à imaginer avec des artistes, des paysagistes, des architectes, des actions et des scénarios qui font voir et comprendre le territoire. Toutes les réalisations sont éphémères et obligent à un renouvellement constant des expériences. Notre objectif : étoffer et transformer l'équipe en « laboratoire » qui soit par ses ressources, ses analyses, ses propositions, à la mesure de la richesse du chantier, en conserve et transmette la vitalité à la ville de demain.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Gaetane Lamarche-Vadel

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Gaetane Lamarche-Vadel, philosophe, ENSA Dijon ;
Jean Pierre Tixier, designer, ENSA Dijon ; **Stephan Shankland**, artiste intervenant TRANS 305.

DURÉE

18 mois : oct. 2010 – avril 2012

PUBLICATIONS

- Double page du Bien Public sur le chantier d'Etamat de Dijon, juin 2011.
- Restitution de la recherche sous forme de livrets de textes et d'images, conçus pour être augmentés, éditions ENSA (à paraître en avril 2012).

PARTENARIATS

- Grand Dijon, communauté d'agglomération dijonnaise. Mr Pribetich, élu, Mr Lerch, directeur de l'urbanisme du Grand Dijon
- Atelier TRANS 305
- École de la Villette, TRANS 305, ville d'Ivry : constitution d'un atlas des villes en mutation
- Écoles d'art de Strasbourg, Le Mans / Angers, Saint-Étienne, interconnexion sur art ville territoire

L'enjeu d'Urban Games est d'expérimenter des modes d'approches et d'interventions d'artistes dans les espaces urbains de grandes villes du monde (dimension multipolaire), en articulant création artistique et recherche scientifique (sociologie, anthropologie, urbanisme...). Urban Games aborde, au sein d'écoles d'Art, les questions relatives à la ville, non pas à partir de sa planification ou de son architecture, mais des pratiques de ses habitants. Ce projet interroge la place des actes d'artistes dans les contextes urbains, tente de prendre en compte la complexité des urbanités contemporaines en lien avec le devenir mondialisé des villes et cherche des croisements entre nos villes européennes et les grandes villes émergentes (axe Strasbourg -Johannesburg). Il est aussi une tentative de construire des dispositifs de collectifs structurés autour de la notion de jeu comme méthodologie de travail, qui simultanément entre recherche et

création, associent différentes positions (artiste, chercheur, étudiant, etc.).

Le projet se structure par des séminaires d'expérimentation communs dans les différentes villes partenaires: Strasbourg mai 2011, Johannesburg septembre 2011, Bucarest janvier 2012, Johannesburg septembre 2012, Strasbourg automne 2013, etc. qui rassemblent étudiants, artistes (enseignants et invités), chercheurs et s'adosent à des structures de création inscrites dans les contextes locaux. Ces équipes pluridisciplinaires de dimensions diverses forment des « dispositifs de collectif » qui portent et mettent en œuvre des projets autour des enjeux d'Urban Games. La visibilité des projets peut prendre la forme d'événements dans la ville, d'expositions, d'une diffusion online (via le site et son « cloud », nuage).

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ESAD Strasbourg : **François Duconseille**; **Eléonore Hellio**; **Jean Christophe Lanquetin**; **Grégoire Zabé**. Wits School of Art Johannesburg: **Natasha Christopher**; **Shogan Ganas Naido**; **Zen Marie**; **Naadira Patel**. Université Nationale des Arts de Bucarest: **Calin Dan**; **Aurora Kiraly**
Chercheurs associés: **Dominique Malaquais**, CNRS / CEMAf, Paris; **Emeline Bailly**, LSUG, Paris, **Abdulmalik Simone**, Goldsmiths University, London; **Florence Rudolf** et **Barbara Morovich**, AMUP, Strasbourg.

DURÉE

1er cycle de 3 ans (2011-2014) autour d'un axe Strasbourg-Johannesburg.

PUBLICATIONS

- Plateforme internet à venir.
- Publication papier à paraître en 2013-2014.

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Wits School of Art de Johannesburg, département art
- Université Nationale des Arts de Bucarest, département multimédia
- La Cambre Bruxelles, département scénographie.
- Académie des Beaux-Arts de Kinshasa
- ENSA Lyon

PARTENARIATS

- Partenariats artistiques et scientifiques:
- LSUG (Laboratoire Sociologie Urbaine Générative), Paris
 - AMUP (Architecture, Morphogenèse Urbaine et Projet), Strasbourg
 - CNRS / CEMAf (Centre d'Etudes des Mondes Africains), Paris
 - VANSA (Visual Art Network South Africa), Johannesburg
 - Biennale de Design de St Etienne (projet porté par Catherine Beaugrand)

- Le Maillon Théâtre de Strasbourg
- Partenariats financiers:
- Institut Français, dans le cadre des Saisons française en Afrique du Sud (2012) et Sud Africaine en France (2013), Ville de Strasbourg, Goethe Institut Johannesburg, Pro Helvetia Capetown, Art Moves Africa, IFAS Johannesburg...
 - Une demande à l'Union Européenne est en cours d'élaboration

SITE ET CONTACT

- urbangames.stg@gmail.com
- Nom de domaine en cours

Axe « Espaces sans qualités »

École supérieure d'art et de design
Marseille-Méditerranée

de l'espace du réel à l'espace des possibles (Équipe de recherche Insartis)

La « ville numérique » se constitue actuellement en un paradigme transversal qui mobilise entre politique et esthétique, innovation et industrie, commerce et aménagement du territoire, l'ensemble des acteurs de la construction urbaine (artistes, designers, architectes, urbanistes, géographes, élus...) autour de la question du « comment vivre » cette nouvelle urbanité.

Les technologies numériques, dont le développement a amplifié et accéléré les mutations urbaines entamées à la fin du XIXe siècle, infiltrent aujourd'hui les espaces urbains, en modifiant le paysage aussi bien que leurs usages et modes de gouvernance.

Les données qui transitent par les réseaux de communication GSM, les réseaux WiFi, les infrastructures de transport et d'information des usagers, les dispositifs de surveillance ou les équipements RFID s'agrègent au milieu urbain et produisent et distribuent en permanence des espaces dont la nature se modifie sous le régime de l'hybridation entre espace physique (espace matériel, espace bâti) et « espace numérique », où la connectivité permanente, les systèmes de géo-

localisation, l'informatique ubiquitaire et mobile modifient en profondeur les modes d'être urbains à l'échelle individuelle et collective.

Se pose ainsi le cadre d'une ville à l'état latent, dont les formes préservent les conditions du possible et où le design se dote des technologies de géolocalisation et de captation, de la programmation, du principe d'interactivité, comme outils et matériaux du projet.

RESPONSABLES DU PROJET

Frédérique Entrialgo ;
Ronan Kerdreux.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Farid Ameziane, directeur.

DURÉE

permanente, programme biennal

PUBLICATION

Frédérique Entrialgo, Ronan Kerdreux, « Pour un design du questionnement », in *Investigao em arte e design, fendas no método e na criaçao*, coordination de José Quaresma, Fernando Paulo, Rosa Dias e Juan Carlos Ramos Guadix, Centro de Investigacao e de Estudo em Belas-Artes, Faculdade de Belas-Arte,

Universidade de Lisboa, Lisboa, 2011, isbn 978-989-8300-15-7, pages 114 à 137

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École nationale supérieure d'architecture de Marseille
- École universitaire d'ingénieurs Polytech'Marseille

PARTENARIATS

- Agence de design Marc Aurel, Cassis
- Ville de Marseille, direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction de l'attractivité économique
- « Design the future now », Marseille
- Le pôle média Belle de Mai, Marseille
- Le pôle ICI, Paca

SITES ET CONTACTS

- www.espacessansqualites.net
- Ronan Kerdreux : ronan.kerdreux@espacessansqualites.net
- Frédérique Entrialgo : fentrialgo@espacessansqualites.net
- www.esbam.fr
- Jean-Louis Connan : jl.connan@mairie-marseille.fr

Dynlan-Dynamic Landscapes

Morphogénèse, morphodynamique et design performatif de paysages dynamiques

École nationale supérieure
des arts décoratifs
Paris

L'imaginaire.

De la théorie de l'évolution, à l'embryologie, à la physique statistique, la métaphore du « paysage » – qualifié d'« adaptatif », « épigénétique », ou « énergétique », selon les domaines considérés – présente une forme caractéristique définie par des pics, des puits, des cols, et elle capture synthétiquement plusieurs questions essentielles pour la modélisation des systèmes complexes : quelle est la nature et l'évolution des équilibres qui caractérisent le paysage ? Comment en étudier la stabilité ? Et la robustesse ? Quel est l'effet sur le paysage même de différents types de perturbations, ou des interactions avec l'environnement ? A quelles échelles spatio-temporelles convient-il de situer de telles analyses et investigations ? Dans quel espace vivent les variables dont on parle ?

Une expérience de design performatif.

Sur la base d'une interprétation structurale (mais dynamique) de la figure du paysage, cet ensemble de questions constitue l'agenda pour un programme de recherche de design performatif : nous sommes intéressés par les propriétés dynamiques

des paysages qui seront instanciées par les dispositifs conçus. Cette étape de modélisation spatiale et dynamique a pour objectif de ré-interroger la figure du paysage, d'en sélectionner des propriétés et d'en questionner leur pertinence pour l'étude de la morphogénèse et de la morphodynamique dans différents contextes et à différentes échelles.

En 2012, dans le cadre des ateliers de morphologie EHESS-ENSAD, et en collaboration avec le PUCA et la MSH, nous travaillerons en particulier sur le thème des dynamiques urbaines, lors d'une série de quatre workshops « Morphogénèse et dynamiques urbaines ». La séance du 2-3 avril 2012, « Territoire, paysage, et formes. Espace physique et espace social » aura lieu à l'ENSAD.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Sara Franceschelli, ENS de Lyon, professeur ENSAD (responsable scientifique); **Peter Saunders**, Mathematical Biology group, King's College London (expert international); **Yves Mahieu**, architecte (professeur associé); **Wang Chengliang**; **Gao Shihe**; **Jiang Bin**; **Jonas Ranft**, étudiants-chercheurs.

DURÉE

3 ans (2009-2012)

PUBLICATIONS

- Franceschelli S. (2011). Dynamic Landscapes. ISEA 2011
- Franceschelli S. (2011) Morphogenesis, structural stability, and epigenetic landscape. In Bourguin P. and Lesne A. (eds.). Morphogenesis. The origin of patterns and shapes. Springer
- Franceschelli S. (2010) *Morphogenesis/morphodynamics*.

PARTENARIATS

- ENS de Lyon, séminaire « La figure du paysage entre biologie théorique et physique »
- IXXI, Institut Rhône-Alpin des Systèmes Complexes, Lyon (2009-2010)
- EHESS : séminaire « Morphologies » et ateliers « Morphogénèse et dynamiques urbaines »
- PUCA : séminaire « Morphologies » et ateliers « Morphogénèse et dynamiques urbaines »
- MSH : séminaire « Morphologies » et ateliers « Morphogénèse et dynamiques urbaines »

SITE ET CONTACT

- <http://dynlan.ensad.fr/>
- sara.franceschelli@ensad.fr

Le paysage comme expérience

École Supérieure d'Art
de Clermont Métropole

Les espaces du paysage

« La pluralité des relations que les artistes entretiennent avec le paysage ne permet pas d'échapper à la complexité de la notion de paysage : mieux, elle contribue à la construire. De la représentation à l'intervention directe dans le site, de l'observation distante à l'inscription active dans des processus politiques, les pratiques artistiques n'ont cessé de contribuer à former ou déformer les contours de la notion de paysage.

Il s'agira de prendre conscience des formes possibles de pensées qui s'accommodent, combinent, travaillent avec cette pluralité de savoirs et d'outils. En regard de cette carte, il nous semble important de repérer quelques-unes des grandes étapes par lesquelles les artistes ont enrichi, construit, et parfois rompu volontairement avec les pratiques de leurs prédécesseurs, avec le paysage comme sujet, lieu, site, support de leurs interventions. » (Alexis Pernet) :

- Journée d'étude Art et paysage, le parti pris de l'expérience, novembre 2010, conçue par Alexis Pernet. Interventions d'artistes et d'universitaires.

- Journée d'étude Expériences du paysage, février 2011. Conçue par Roland Cognet, Jacques Malgorn, Elisabeth Wetterwald, professeurs, ESACM. Interventions d'artistes et de Franck Michel (directeur du Musée de Rimouski, Canada).
- Voyage d'étude et de recherche à Houston et Marfa, Texas, mars 2012, en collaboration avec L'École Supérieure d'Art de Nantes Métropole.
- Expositions dans le Grand Atelier (ESACM)
- Virginie Yassef, Coûte que coûte, il nous faut atteindre la rivière de la queue coupée, 2010.
- Lamarche&Ovize, Landscape, 2011.
- Post-diplôme : préfiguration, septembre 2012 ; mise en place, septembre 2013.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Cédric Loire, professeur, ESACM, doctorant en histoire de l'art, soutenance en mars 2012.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Roland Cognet ; Jacques Malgorn ; Alex Pou et Stéphane Thidet, professeurs, ESACM ; **Alexis Pernet**, docteur en géographie, paysagiste DPLG, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.

DURÉE

De 2010 à 2013

PUBLICATIONS

- *Art et paysage. Le parti pris de l'expérience*. Inventaire 2000/2010, janvier 2011.
- *Un temps, Quatre mouvements*, publication des actes de l'ensemble des journées d'étude, septembre/octobre 2012.
- Site internet de la recherche, septembre 2012.

PARTENARIATS

- École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.
- École supérieure d'art de Nantes Métropole (voyage d'étude et de recherche, Marfa, Texas)
- Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

- VetAgroSup – (Master de développement des territoires et nouvelles ruralités), Clermont-Ferrand
- Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur, Clermont-Universités

SITE ET CONTACTS

- www.esacm.fr
- Muriel Lepage, directrice : mlepage@esacm.fr
- Cédric Loire, coordinateur de la recherche : cloire@esacm.fr

Le paysage **comme forme politique**

École supérieure d'art
de Clermont Métropole

Les espaces du paysage

« Plutôt que de questionner le rapport entre le paysage et la politique, on envisagera le paysage comme forme politique, c'est-à-dire comme la forme naturelle ou ontologique du politique: de l'être-au-monde et de son partage. Montrer en quoi l'existence, par sa finitude et sa pluralité essentielles, s'espace naturellement dans la localité du paysage, où elle trouve au milieu de la pluralité humaine, mais aussi animale, végétale et minérale, l'espace effectif de sa venue et de sa tenue. Il s'agirait d'avérer en quoi le politique (l'être-en-commun ou le vivre ensemble) se construit à même le paysage, s'y espace ou y prend forme. Il apparaît presque comme une évidence que ce n'est pas tant le politique qui nous aide à penser le paysage, que le paysage lui-même — vu qu'il n'existe pas d'existence (de Da-sein) sans un « là » dans lequel nécessairement elle s'espace, qui nous permet sans doute de penser plus avant le politique (ou l'être-avec — non seulement comme Mit-sein mais surtout comme Mit-da-sein — ou l'« en » de l'en-commun...). » Michel Gaillot

Journée d'étude *Le paysage comme forme politique*, 16 mai 2011. Coordination, modération et

conception scientifique: Michel Gaillot. Intervenants: Valérie Jouve (artiste), Alexandre Costanzo (philosophe, enseignant à l'École supérieure d'art de l'Agglomération d'Annecy), Nicolas Moulin (artiste).

Journée d'étude *Cartographies*, mai 2012 (en préparation).

Post-diplôme: préfiguration, septembre 2012; mise en place, septembre 2013.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Cédric Loire, professeur, ESACM, doctorant en histoire de l'art, soutenance en mars 2012 (coordination); **Michel Gaillot**; **Alex Pou**, professeurs, ESACM.

DURÉE

2010 – 2013

PUBLICATIONS

- *Un temps, Quatre mouvements*, publication des actes de l'ensemble des journées d'étude. septembre/octobre 2012.
- *Atlas critique*, coédition avec le Parc Saint Léger – Centre d'Art Contemporain de Pougues-les-Eaux, décembre 2012, à la suite de l'exposition *Le peuple qui manque: Atlas critique*, commissariat de Kantuta Quiros & Aliocha Imhoff, mars/mai 2012.
- Site internet de la recherche, septembre 2012.

PARTENARIATS

- École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand
- Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
- Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur, Clermont-Universités

SITE ET CONTACTS

- www.esacm.fr
- Muriel Lepage, Directrice: mlepage@esacm.fr
- Cédric Loire, Coordinateur de la recherche: cloire@esacm.fr

Les paysages déplacés

Les espaces du paysage

École supérieure d'art
de Clermont Métropole

Animés par le désir de découverte et l'expansion de la sphère d'influence occidentale, les grands voyages d'exploration ont, depuis le XIVe siècle, largement contribué à la transformation des paysages physiques, économiques, sociaux et humains de ces nouveaux territoires. Après la décolonisation et avec le développement des voyages touristiques, le paysage exotique devient lui-même un objet de consommation, tandis que la mondialisation des échanges favorise l'accroissement de la circulation des marchandises, en même temps qu'est davantage contrainte celle des personnes nomades, minoritaires, indésirables déplacées ou parquées. Naguère objet de fascination, « l'ailleurs » est aujourd'hui le lieu de la délocalisation de la production des marchandises, recyclant souvent les stéréotypes et les caricatures de l'imagerie coloniale. En retour, l'Occident est devenu un « ailleurs » portant la promesse souvent déçue des candidats à l'exil.

Dans ce contexte, que subsiste-t-il, dans les formes de l'imaginaire moderne et contemporain, des grands voyages de découverte ?

Comment les paysages eux-mêmes sont-ils déplacés par les activités humaines et la circu-

lation des marchandises ? Quelles formes en résultent ?

- Journées d'étude et de recherche *Import/Export. Les paysages déplacés*, 15, 16 et 17 février 2012. Coordination, modération et conception scientifique : Jacques Malgorn, Cédric Loire. Intervenants : Myriam Bacha (docteure en histoire de l'art), Franck Houndégla (scénographe), Olivier Marbœuf (direction artistique de l'Espace Khiasma), Michèle Martel (docteure en histoire de l'art), Thierry Costesèque (artiste), Marion Daniel (docteure en littérature française), Eric Aupol (photographe).
- Voyage d'étude à Cotonou, Bénin, avril 2012.
- Post-diplôme : préfiguration, septembre 2012 ; mise en place, septembre 2013.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Cédric Loire, professeur ESACM, doctorant en histoire de l'art, soutenance en mars 2012 (coordination) ; **Roland Cognet** ; **Lina Jabbour** ; **Jacques Malgorn**, professeurs, ESACM.

DURÉE

2011 – 2014

PUBLICATIONS

- *Un temps, quatre mouvements*, publication des actes de l'ensemble des journées d'étude. sept./oct. 2012
- Atlas critique, coédition avec le Parc Saint Léger, Centre d'Art Contemporain de Pougues-les-Eaux, décembre 2012, à la suite de l'exposition organisée par Le Peuple qui manque
- Site internet de la recherche, septembre 2012

PARTENARIATS

- École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand
- Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
- Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur, Clermont-Universités

SITE ET CONTACTS

- www.esacm.fr
- Muriel Lepage, directrice : mlepage@esacm.fr
- Cédric Loire, coordinateur de la recherche : cloire@esacm.fr

Écritures et médias (Pau)

L'observatoire

des regards (Tarbes)

Transversalité et convergences des deux plateformes de recherche

Prônant la mutualisation de la recherche, ce projet propose des points de convergence et des moments de discussion transversaux entre les plateformes réunissant les travaux des deux sites. Deux séminaires de recherche (fortement liés à la revue de l'École, en préparation), des échanges fondés en particulier sur les notions de regard, de territoire, de frontière, d'espace forment le projet fédérateur de l'école, sa diversité et sa richesse.

Dans la plateforme *Écriture et médias* (site de Pau), l'axe 1, « Écritures-Territoires-Environnements », constitue l'une des bases du projet. L'espace public y est interrogé en tant qu'expérience(s) et paysage contemporain, en tant qu'écriture, et ses modes de vie sont mis en perspective avec la culture et l'innovation sociale. Certaines expérimentations et réflexions de l'axe 2 « Sciences Sociales-Technologies-Nouveaux médias » participent aussi de ces problématiques.

Dans la plateforme de *L'observatoire des regards* (site de Tarbes), chacun des axes (« Sky to Sky » ; « A la recherche des Lucioles » ; « Art et Préhistoire » ;

École supérieure d'art des Pyrénées
Pau-Tarbes

« Art et céramique »...), fédère tout autant la recherche de l'École, autour du regard sans cesse mis en question : que voit-on ? Que regarde-t-on ? Qui regarde quoi ? Ici, il s'agit de convoquer à la fois l'histoire de l'art et l'univers des sciences, l'archéologue et l'ingénieur, le philosophe et l'amateur afin de renforcer les liens avec d'autres secteurs de la recherche et de la connaissance en général, et de stimuler par ces métissages des pratiques créatrices fortes et individualisées.

Le projet engage ainsi une réflexion autour d'enjeux pluriels : éthiques, esthétiques, sociologiques, anthropologiques...

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Stefania Caliandro ; Corinne Melin
et tous les professeurs responsables des projets regroupés dans les deux plateformes de recherche.

DURÉE

3 ans

PUBLICATION

Publication dans la revue de l'école des conférences et travaux théoriques.

PARTENARIATS

- Université Toulouse 3 Paul Sabatier – Observatoire Midi-Pyrénées
- Régie du Pic du Midi
- Villa Médicis à Rome
- Université de Lisbonne, Faculté de Belas Artes
- Université Toulouse 2 Le Mirail

- Université Rennes 2
- Pôle Européen de la Céramique
- Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT)
- École nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT)
- Université Paris 8, Département Nouveaux Médias (Gwenola Wagon)
- Pôle Culturel des Abattoirs – CDA Pau-Pyrénées
- Laboratoire Anthropologie de l'écriture, EHESS, Paris
- Laboratoire de l'Université de Pau et Pays de l'Adour

SITE ET CONTACTS

- www.esapyrenees.fr
- Pau. Corinne Melin: corinne.melin@esapyrenees.fr
- Tarbes. Stefania Caliandro: caliandro@yahoo.com

Poche de résistance

École supérieure d'art
du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing
Dunkerque-Tourcoing

Au départ, une association : la ville de Dunkerque fut une « poche de résistance ». Partant de ce fait historique simple qui se complexifie aussitôt d'un retournement (elle le fut pour les alliés en 1940 et pour les nazis en 1945), cette recherche met au travail les traces écrites ou physiques, les mythes et fantasmes, les paroles transmises ou à recueillir, les archives existantes ou à créer pour circonscrire ce qu'est une « poche de résistance ».

Inscrite dans l'histoire des territoires, cette amorce questionne la mémoire et l'oubli ; autant de voies pour étudier les œuvres qui participent d'une « poche de résistance » et qui, soumises à des contraintes ou instruites par des règles, privilégient l'économie de moyens, le bricolage, le petit, l'idée de faire avec peu, une diffusion rapide et discrète, artisanale.

Il ne s'agit pas seulement de relever ici les différentes formes de « poches de résistance » dans l'art contemporain ou ces lieux d'une création sans atelier où l'art résiste à toute institutionnalisation, mais de s'emparer de leurs restes ou rebuts, leurs tentatives ou échecs, leurs traces ou fulgurances pour en sauver l'esprit (de l'utopie)

toujours là en retrait. Face à l'industrie culturelle, un certain art se maintiendrait en réserve, opérant depuis cette « poche de résistance » aux contours mouvants, mais à l'énergie intouchée, radicale.

L'ambition est de constituer un réseau d'écoles, universités ou institutions qui toutes participeraient, symboliquement ou historiquement, de l'idée de « poche de résistance », qu'il y ait là un rapport à la guerre ou à des formes de résistances autres, celles propres aux luttes dans le monde du travail, celles liées aux décisions de censure prononcées contre l'art, celles qui inventent des pédagogies alternatives.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Florent Perrier, enseignant en
Esthétique et Philosophie de l'Art
à l'École Supérieure d'Art du
Nord-Pas de Calais – Dunkerque/
Tourcoing

DURÉE

Plusieurs années

CONTACT

florentperrier@hotmail.fr

En rapport à la spécificité de l'Institut (le croisement des cultures de la Caraïbe), et donc à l'interface de positionnements géographiques, anthropologiques, sociologiques, esthétiques, historiques, etc., il est envisagé un programme intitulé « Les Écritures de l'altérité » (en référence à F. Fanon), titre de la revue de création visuelle en préparation (n° 0 en 2012) et d'un colloque en avril sur le sujet. Cette thématique recouvre de nombreux sujets secondaires propres à la situation originale de l'Institut : l'exil et l'errance, la Relation, la Créolisation, l'Autre, les Archipels, les milieux, etc.

L'approche est plurielle et reste ouverte selon le thème abordé chaque année. En même temps, elle permet d'ouvrir à des réalisations post-diplômantes (doctorat en arts plastiques, en relation avec l'UAG, ateliers de recherches/perfectionnement), la primauté étant réservée à la valorisation de la création artistique.

Réalisations prévues en 2012 : au-delà de la résonance du sujet proposé dans la phase projet et la phase programme (*workshops*), le premier numéro de la revue est prévu cette année, ainsi qu'un colloque en avril, une exposition-concert

et l'ouverture publique de l'établissement. Ces derniers seront accompagnés de supports d'éditions papier et numérique et de relais sur le site de l'Institut (photographies, textes, vidéos des travaux entrepris au sein de l'établissement). L'ensemble est relié au monde culturel de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que des autres espaces de la Caraïbe (Cuba en exemple), afin d'établir des conventions entre établissements, créer un réseau conjoint de recherches et, éventuellement, mettre en place des échanges institutionnalisés (de type *Erasmus Mundus*).

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Valérie John, directrice de l'IRAVM ;

Géraldine Constant, professeur
(coordinatrice générale) ;

Olivier Lussac, PU Esthétique
(coordinateur de la recherche).

DURÉE

4 ans (2012-2015)

PARTENARIATS

- Le Conseil Régional de la Martinique
- L'ATRIUM Martinique
- Le Domaine de Fonds Saint-Jacques
- Le CMAC, Scène Nationale de Martinique : www.cmac.asso.fr
- L'Université des Antilles et de Guyane : www.univ-ag.fr et, principalement, le CRILLASH EA4095, dirigé par Mme Mécé-Caster (PU), et l'équipe de recherches CEREAP dirigée par M. Berthet (PU) ;
- Le Rectorat de Martinique

SITE ET CONTACTS

- www.iravm.fr
- valerie.john@live.fr
- olivier.lussac0264@orange.fr

Plateforme **Art Sciences Paysage**

École supérieure d'art de la Réunion
Le Port

Plateforme de recherche et espace d'incubation de projets de création s'appuyant sur une politique de résidences ouvertes aux artistes internationaux ainsi qu'aux doctorants dans les domaines arts, design et paysage.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Cédric Mong-Hy, docteur en lettres modernes; **Aude-Emmanuelle Hoareau**, docteure en philosophie; **Jean-Claude Jolet**, artiste; **Yohann Quèland de Saint-Pern**, artiste.

DURÉE

depuis 2004

PUBLICATION

Christiane Favre-Vaccaro et Edward Roux, *Paysages fertiles*

PARTENARIATS

- LEDEN, laboratoire / Université Paris 8
- CIRIMAT LCMIE, laboratoire CNRS (nanomatériaux), Université Paul Sabatier de Toulouse
- Institut de Recherche sur les Langues et Cultures d'Asie et d'Afrique (ILCAA) de l'Université de Tokyo

SITE

www.esareunion.com

47

**DESIGN GRAPHIQUE,
ÉDITION,
PUBLICATION,
ARCHIVES**

—

Graphismes en guerre

Pôle Alsace d'enseignement Supérieur des Arts
ESADS Strasbourg

Les arts graphiques et la propagande pendant la Première Guerre mondiale (1912-1924)

La Première Guerre mondiale inaugure dans la violence une période singulière, que l'historien É. Hobsbawm a qualifiée de « court XXe siècle », dominée par l'émergence des totalitarismes. L'événement qui a plongé l'Europe entière dans le cauchemar technologique a constitué un cataclysme économique, politique, sociologique et culturel, qui a profondément transformé le visage des sociétés occidentales. Ce projet veut étudier le dialogue des signes visuels entre France et Allemagne dans le domaine large de l'imprimé selon une approche thématique et problématisée qui articulera des représentations issues de la propagande, du dessin de presse, de la photographie et des arts graphiques.

Nous envisageons une approche transversale du sujet qui permettra d'éclairer l'économie propre de ses objets et non de les réduire, comme l'a souvent fait l'historiographie de guerre, à une documentation de l'histoire politique. Les thèmes

de l'imagerie officielle (soutien à l'effort de guerre, stigmatisation de l'ennemi...) y seront donc confrontés aux motifs de la contre-propagande pacifiste (champs de cadavres, mutilés, veuves et orphelins).

Notre champ d'étude couvrira la production graphique de part et d'autre du Rhin, dans une fourchette chronologique qui s'étend des signes avant-coureurs du conflit jusqu'à ses rémanences dans l'entre-deux-guerres, dont la publication du pamphlet « Krieg dem Kriege » de Ernst Friedrich est l'acmé. Notre programme de recherche vise à reconsidérer l'expression graphique de ces décennies agitées comme étant à l'origine de notre modernité graphique sous un angle franco-germanique et pas uniquement du point de vue des vainqueurs de la confrontation armée. Par cette approche, il s'agit de produire une exposition, des échanges pédagogiques trans-rhénans et des plateformes multimédias.

EQUIPE DE RECHERCHE

Pôle Alsace d'enseignement supérieur des arts SADS :

Philippe Delangle ;

Olivier Deloignon ; Franck Knoery
(ESADS et Musées de Strasbourg)

DURÉE

2011 – 2014

PUBLICATION

Exposition à Strasbourg, itinérante dans les villes partenaires, avec publication d'un ouvrage collectif plurilingue. Site internet conçu, en parallèle, comme une plateforme de médiation des savoirs autour du projet, l'archivage des ressources graphiques, textuelles et iconographiques et la mise à disposition de ressources spécifiques.

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Université de Strasbourg (EA 3400 ARCHE)
- Institut d'études politiques Strasbourg
- Staatliche Hochschule für

Gestaltung Karlsruhe

- Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf

PARTENARIATS

Partenaires scientifiques (personnalités qualifiées et institutions):

- Annette Becker (Université Paris-Ouest La Défense et Historial de Péronne)
- Laurent Gervereau (Ancien directeur de la BDIC)
- Nicolas Beaupré (Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand)
- Marine Branland (Université Paris-Ouest La Défense)
- Gerd Krumeich (Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf)
- Jasmin Grande (Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf)
- Marie Gispert (Université Panthéon-Sorbonne)
- Laurent Baridon (Université Lumière Lyon 2)
- François Pétry (Ancien conservateur DRAC Alsace)
- Christina Kott (Université Paris

Panthéon-Assas)

- Jean-Noël Grandhomme (Université de Strasbourg)
- Ulrike Oppelt (Freies Universität, Berlin)
- Thymian Bussemer (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt)
- Anne-Marie Sauvage (Bibliothèque Nationale de France)

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

- Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg (IEP)
- Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNU)
- Historial de la Grande Guerre de Péronne
- Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

SITE ET CONTACT

- comgraph.esad-stg.org/14-18/
- graphismesenguerre@esads-stg.org

GestualScript, système analogique visuo-gestuel pour la graphie de la langue des signes^{cs}

École supérieure d'art et de design
d'Amiens

La langue des signes, propre à la communauté sourde (environ 400 000 personnes en France), est une langue analogique visuo-gestuelle et multilinéaire (possédant des éléments variables selon différents paramètres), à la différence des langues vocales qui sont arbitraires, voco-acoustiques, et monolinéaires. En raison de cette complexité, aucun système d'écriture satisfaisant n'a jusqu'ici pu être élaboré, alors même qu'une écriture offrirait les conditions d'un enrichissement culturel sans précédent à la population concernée.

Le projet se propose d'aborder la question de l'écriture de la LS (Langue des signes) au travers d'une démarche graphique originale en posant comme postulat de départ que l'écriture et les LS partagent une même modalité visuo-gestuelle. Il se place dans une perspective de complémentarité avec les recherches menées par différentes équipes sur le sujet, mais qui n'envisagent pas la question sous cet angle. Son objectif est d'étudier les correspondances entre le geste qui trace et celui qui signe afin de proposer un nouvel angle d'approche de la problématique et de poser les bases d'une méthodologie de recherche gra-

phique pertinente. Parallèlement à cela, un axe secondaire de travail explore la question graphique des ouvrages intégrant de la LSF, dans le cadre de l'enseignement de la langue ou de sa connaissance, ou bien dans celui d'une littérature porteuse de sa culture.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Enseignants chercheurs
(bilingues français/anglais):
Patrick Doan ; Dominique Boutet
Chercheurs: **Claire Danet ;
Morgane Rebulard ; Raphaël
de Courville ; Roman Miletitch**

DURÉE

2 ans renouvelables

PUBLICATIONS

Publication régulière d'articles
scientifiques

PARTENARIATS

L'Esad est membre d'un groupement
d'établissements répondant à l'appel
à projet Labex 2012

SITE ET CONTACT

- www.esad-amiens.fr
- Barbara Dennys, directrice:
b.dennys@amiens-metropole.com

Enjeux du design graphique, une pensée de la relation^{CS}

École supérieure d'art et design
Grenoble-Valence

L'hypothèse est de privilégier une pensée des relations et de leurs mouvements : relations entre les objets à l'intérieur d'une structure, entre les structures, les contextes, les technologies et les médias, les relations entre la culture du livre et la culture numérique. C'est donc le design graphique comme nécessitant une pensée globale et complexe dont il s'agit.

Pour développer cette hypothèse, la recherche sera resserrée autour des dispositifs d'apprentissage et de transmission de savoirs dans lesquels le rôle du design graphique est absent ou minoré, sinon réduit à une fonction décorative.

Elle se développera autour de deux axes qui ne cesseront de dialoguer et de se nourrir mutuellement : l'élaboration d'un regard et d'un discours analytique et critique et l'exploration de projets par des étudiants volontaires des écoles de Valence et de Strasbourg.

Cette recherche est structurée par 4 journées d'étude organisées par les écoles de Valence et de Strasbourg. Une première en mars 2010 à Valence fut consacrée aux lectures à l'écran. Une deuxième consacrée à la transmission de l'histoire

s'est tenue en mai 2011 à Valence. Hors du calendrier et du budget de cette ligne, ces 2 journées ouvrent néanmoins cette recherche.

Une troisième, consacrée au *serious game*, s'est tenue en décembre 2011 à Strasbourg. Enfin, une dernière consacrée aux relations design, architecture et information aura lieu en mars 2012 à Valence. Elle sera accompagnée par une exposition de travaux de recherches menées par des étudiants.

Trois séminaires de travail en présence d'étudiants des options « design graphique » de Valence et « didactique visuelle » de Strasbourg se tiendront durant l'année 2012.

L'ensemble donnera lieu à des publications, en ligne et dans la collection inaugurée avec B42.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Annick Lantenois et
Gilles Rouffineau (École supérieure
d'art et design Grenoble-Valence)

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Olivier Poncer ; **Charley Denner**,
Sandra Chamaret (Ésad Strasbourg) ;
Vivien Philizot (enseignant Université
de Strasbourg) ; **Alexandre Dimos**
(B42) ; **Jérôme Delormas** (Gaîté
Lyrique) ; **Victor Guégan** (chercheur).

DURÉE

novembre 2011 – février 2013

PUBLICATIONS

- *Lire à l'écran*, B42 /
Ésad Valence-Grenoble-Le Lux°,
2011, actes de la journée d'étude
de mars 2010.
- *Histoire et transmission.*
Un enjeu du design graphique,
B42 / Ésad Valence-Grenoble, actes
de la journée d'étude de mai 2011,
à paraître 2012.

ÉCOLE ASSOCIÉE

École supérieure des arts décoratifs,
Strasbourg, option « didactique
visuelle »

PARTENARIATS

- Éditions B42
- La Gaîté Lyrique

CONTACTS

- Annick Lantenois :
annick.lantenois@esad-gv.fr
- Gilles Rouffineau :
gilles.rouffineau@esad-gv.fr

Problématique générale :

Des recherches pour un design d'utopies urbaines de proximité.

En silence, à travers de multiples signes et autres dispositifs urbains, la ville « s'adresse ». Comment analyser ce « texte », et envisager sa transformation pour que la ville demeure un espace public digne de ce nom ?

Les recherches développées dans ce programme visent à renouveler le regard porté sur la ville, à problématiser l'art politique d'écrire la ville – une des dimensions de ce que nous nommons les « Écritures cérémonielles » – et à développer ainsi de nouvelles approches de conceptions urbaines, au croisement d'une anthropologie du contemporain et d'une pensée design.

Projet en cours :

Ecrire le Campus Quartier Latin.

Le Quartier Latin s'avère sans doute l'un des plus grands campus du monde, tant en raison du nombre d'étudiants et de chercheurs qui l'animent quotidiennement, qu'en raison des installations qui le jalonnent (universités, bibliothèques,

cinémas, cafés, parcs, etc). Il demeure néanmoins non repéré comme tel.

Par les outils du design, il s'agit de donner un visage à ce territoire absent de nos cartographies mentales. Ainsi repensé, ce territoire pourra faire l'objet de multiples interventions urbaines qu'il s'agira de programmer – signalétique, scénographie urbaine, microarchitectures, aménagements urbains – favorisant l'émergence des pratiques qui font la qualité d'un campus : rencontres, échanges, créations.

Entre sciences humaines et pensée design, l'enjeu est de donner au Quartier Latin une identité telle qu'elle engage son devenir de territoire de production et d'échange de savoirs au détriment du devenir de supermarché touristique qui semble, aujourd'hui, lui être promis.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Ruedi Baur, designer graphique ;
Sébastien Thiéry, politologue

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Delphine Breissand, graphiste ;
Antoine Demarest, architecte ;
Min Ding, graphiste ;
Sylvia Fredriksson, graphiste ;
Erwan Le Ficher, politologue ;
Afrouz Razavi, graphiste ;
Antoine Vialle, architecte.

DURÉE

3 ans

PUBLICATIONS

- *Don't brand my city! Face à la misère symbolique des systèmes d'identification des territoires européens*, à paraître en 2012
- *Ecrire le Campus Quartier Latin*, à paraître en 2013

ÉCOLE ASSOCIÉE

École des Arts Politiques
(SPEAP / Sciences Po)

PARTENARIATS

- Civic City (Haute École d'Art et de Design de Genève)
- PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture).

SITE ET CONTACT

- ecrituresceremonielles.ensad.fr
- sebastien.thiery@ensad.fr

Signe et écriture dans l'espace public de la cité

École supérieure d'art
des Pyrénées Pau-Tarbes

Informer, cultiver, innover, écriture de la ville – écriture dans la ville

Depuis 2009, des expériences et des réflexions menées en art, design graphique et multimédia concernent l'espace public urbain et rural, le paysage contemporain et son écriture, les modes de vie, et sont traversées par des questions liées à la culture et à l'innovation sociale.

Il a été principalement interrogé les relations entre l'écriture et la cité, leurs mises en forme et en récits, les innovations sociales et culturelles à développer au moyen des découvertes vers lesquelles la recherche a conduit.

Trois phases ont structuré ce projet pluriannuel (trois ans).

Phase 1, « Écriture de la ville » : exploration des espaces publics et privés de la ville Pau et de l'agglomération au moyen d'expérimentations plastiques et graphiques (arcs, workshops).

Phase 2, « Écrire sur la ville » réflexions de graphistes, artistes, sociologues, anthropologues et philosophes au moyen de tables rondes et journées d'étude.

Phase 3, « Écritures dans la ville » recentrer et approfondir sur la fabrique d'écrits de la ville, les récits qui en découlent ; interroger in fine la

dimension critique et transformative propre au graphisme au regard de l'architecture, du design, de la scénographie ou encore de la littérature.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Béatrice Fraenkel, directrice du laboratoire anthropologie de l'écriture, EHESS ; **Evelyne Toussaint**, responsable du laboratoire « identités, territoires, expressions, mobilités » université de Pau et Pays de l'Adour ; **Florence Mecquenem**, Responsable Pôle Culturel des Abattoirs – CDA Pau-Pyrénées ; **Corinne Melin**, coordinatrice recherche ESAP et des enseignants porteurs de projets de l'ESAP ; **Marie Bruneau**, **Bertrand Genier**...

DURÉE

3 ans (contrat pluriannuel)

PUBLICATION

Une publication à l'étude en partenariat avec : le centre d'art Le bel ordinaire de Pau, la ville de Pau et l'agglomération, l'EHESS, le Laboratoire d'anthropologie de l'écriture, Paris, et l'université de Pau et des pays de l'Adour.

ÉCOLE ASSOCIÉE

École d'architecture et du paysage de Bordeaux

PARTENARIAT

- Pôle Culturel des Abattoirs – CDA Pau-Pyrénées
- Conseil Général Pyrénées-Atlantiques et le Conseil Régional d'Aquitaine
- Ville de Pau et des Pays de l'Adour (urbanisme, patrimoine et culture)

- Centre d'art Le bel ordinaire, Pau
- Espaces Pluriels, scène conventionnée danse-théâtre à Pau
- Etapes magazine, Paris
- Laboratoire anthropologie de l'écriture, EHESS, Paris
- Laboratoire de l'université de Pau et Pays de l'Adour

SITE ET CONTACT

- www.esapyrenees.fr
- Corinne Melin : corinne.melin@esapyrenees.fr

Penser les aspects protéiformes de l'imprimé depuis l'affiche, le livre traditionnel jusqu'au livre d'artiste oblige à développer des réflexions en regard de l'évolution actuelle des nouvelles technologies ayant entraîné une forme dématérialisée. Les technologies numériques ont en effet absorbé un grand nombre de métiers liés à la conception et la fabrication de l'imprimé. Ce raccourci vertigineux a augmenté les responsabilités du designer à l'intérieur de la chaîne graphique et ouvert des possibles pour les artistes. Le projet Imprimer/Editer interroge les mutations récentes des outils de publication et leurs conséquences sur le rôle et la pratique du designer et de l'artiste :

- Le développement d'une figure de designer / auteur / éditeur, affranchi de la commande, en résonance avec le livre d'artiste et celle de l'artiste / éditeur, qui investit toutes les pratiques et les formes de publication.
- Les conséquences formelles des récents transferts technologiques, de l'analogique vers le numérique et inversement, la réactivation de techniques anciennes avec des moyens modernes.

Plusieurs workshops ont interrogé les techniques d'impression de manière parfois radicale ; le workshop *Analogiques* réunissant les étudiants de l'ISBA et ceux de l'ESAD d'Amiens ou encore le Workshop *La Fonderie des glaces* en collaboration avec l'artiste Laurent Tixador, et des expositions ainsi que des conférences ont abordé ces questions de manière transversale ; l'équipe travaille actuellement à la production d'une exposition sur le travail de *Lézard Graphique*, en partenariat avec le Festival de Chaumont.

Et en avril 2011, s'est tenue une journée d'études *Graphisme et Impression* avec F. Mellier, S. Leopold, E. Kubinyi, V. Perrottet, T. Huot-Marchand ; un second volet aura lieu en mars 2012.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ISBA : **Thomas Huot-Marchand**, graphiste-enseignant en graphisme ;
Géraldine Pastor Lloret, artiste-enseignante en dessin ;
Christophe Gaudard, graphiste-enseignant en graphisme ;
Rainer Oldendorf, artiste-enseignant en volume ; **Didier Mutel**, graveur-enseignant en graphisme

DURÉE

2 ans (2011 – 2012)

PARTENARIATS

- École supérieure d'Art et de Design d'Amiens
- Centre national de l'estampe et de l'art imprimé
- Centre des Livres d'artistes
- Festival de Chaumont

SITES ET CONTACTS

- www.erba.besancon.com
- Géraldine Pastor-Lloret : ge@pastorlloret.com
- Thomas Huot-Marchand : thomas@256tm.com
- Stéphanie Jamet-Chavigny : jamet.chavigny@free.fr

Futura, une gloire typographique

École supérieur d'art
du Nord-Pas de Calais
Cambrai

Créé par l'artiste et typographe allemand Paul Renner, le Futura, « caractère de notre temps », bénéficie dès sa publication, en 1927, d'un succès commercial sans précédent. Jan Tschichold et Kurt Schwitters l'emploient largement durant les années 1930. Diffusé sous l'appellation « Europe » en France, il inspire Cassandre dans sa recherche d'une nouvelle écriture. Depuis lors, Volkswagen, la Nasa, Stanley Kubrick et Barbara Kruger, Ikea et Canal+ en ont fait un usage marquant.

Le Futura a connu un regain d'intérêt ces dernières années, notamment dans les identités graphiques de la Seattle Public Library (Bruce Mau), de la Barbican Gallery à Londres (Cartlidge Levene et le Studio Myerscough), ou encore du musée du Jeu de Paume (Change is Good).

Michel Wlassikoff a initié le projet de recherche *Futura* dans le cadre de son enseignement sur l'histoire du graphisme et de la typographie, à partir de 2007.

Alexandre Dumas de Raully, en tant qu'étudiant, a développé une étude personnelle sur ce thème, participant, notamment, de son DNSEP.

Alexandre Dumas de Raully et Michel Wlassikoff ont décidé de collaborer à la poursuite de cette recherche, dans l'objectif de publier un ouvrage de référence sur cette typographie et de mettre en œuvre une exposition.

Les éditions Norma ont publié *Futura. Une gloire typographique*, signé des deux auteurs, et préfacé par Étienne Robial, en avril 2011.

La Galerie Anatome a accueilli l'exposition éponyme, du 6 mai au 23 juillet 2011. La recherche a également fait l'objet d'une Revue parlée au Centre Pompidou dans le cycle « Parole au graphisme », le 8 avril. Elle a été accueillie par les « Rencontres de Lure », à la Galerie Anatome, le 31 mai.

L'exposition est itinérante et sera présentée en 2012 en Espagne (Madrid, Barcelone, etc.).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Michel Wlassikoff, historien du graphisme, Enseignant-Chercheur à l'École supérieure d'art de Cambrai; **Alexandre Dumas de Raully**, chargé de cours, École supérieure d'art de Cambrai

DURÉE

3 ans

PARTENARIATS

- BAUER Types, Barcelone
- Institut français d'Histoire, Francfort
- CNAP, Paris
- Centre Georges Pompidou, Paris
- Galerie Anatome, Paris
- Imprimerie Municipale, Madrid
- Institut Français de Madrid
- Revue ETAPES

PUBLICATIONS

Futura, Une gloire typographique, Ed. Norma, Paris, 2011
Revue ETAPES, Paris, Juillet 2011

CONTACTS

- Direction: Christelle Kirchstetter:
ckirchstetter@esa-npdc.net
- Responsable de la recherche en design graphique:
Michel Wlassikoff:
mwlassikoff@esa-npdc.net

Le projet de dessin de caractères typographiques cible une recherche dans le champ de la typographie par rapport à son contexte d'utilisation. Les différentes versions de la Messine tentent de répondre à des enjeux au sein de l'école afin de proposer une réelle expérience en terme de design typographique et de contribuer à l'identité visuelle de l'école. Les versions sont liées entre elles non par un système classique de cursivité et de graisses, mais essayent de refléter une forme d'ouverture et de diversité en répondant aux diverses contraintes que chaque possible utilisation nous donne. La première version est destinée à la composition des titres de la revue «Le Salon» du centre de recherche IDE de l'ÉSAL. Au delà des problématiques de dessin, d'identité, de lisibilité et de contexte, la notion de recherche collective est mise en avant en installant le projet dans la durée. Les étudiants sont non seulement engagés au sein du groupe de travail mais à travers les différentes promotions.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jérôme Knebusch, enseignant en design graphique et typographie à l'ÉSAL Metz; **Alejandro Lo Celso**, dessinateur de caractères typographiques, Argentine, invité extérieur.

DURÉE

Depuis janvier 2011, durée indéterminée.

PUBLICATIONS

- Le Salon #4 «Dispositifs textuels», ÉSAL, 2011.
- *Messine*, spécimen typographique, ÉSAL, en préparation.

PARTENARIAT

PampaType, Argentine

SITES ET CONTACTS

- esam.metzmetropole.fr
- metzentouteslettres.blogspot.com
- www.pampatype.com
- jk.esal@gmail.com

EnsAD Lab Type II

Création de caractères originaux destinés à la lecture sur des médias/support électronique

École nationale supérieure
des arts décoratifs
Paris

Depuis quelques années les technologies et supports pour la lecture des contenus littéraires, scientifiques et techniques, encyclopédiques et journalistiques se multiplient. À l'origine, les initiatives de digitalisations telles Gutenberg, Google Books, Amazon, Mobipocket ou l'Internet Archive, puis l'intérêt de plus en plus manifeste des éditeurs classiques, accroissent chaque jour les contenus disponibles en version numérique. L'internet est devenu la plus grande bibliothèque/librairie mondiale avec actualisation permanente. La lecture de ces contenus se fait sur un nombre d'appareils électroniques grandissants et diversifiés (ordinateurs, eBooks, smartphones, tablettes...). Après l'écran cathodique, suivent l'écran LCD et la technologie de l'eInk. Ce support fin et souple, appelé aussi papier électronique fait partie des nouvelles techniques prometteuses. La résolution et les principes de représentation changent, mais le nombre des caractères typographiques qui répondent spécifiquement à ces nouvelles utilisations et supports demeure restreint et de formes peu satisfaisantes. La création de caractères réalisés sur mesure pour les nouveaux

supports et les changements d'habitude de lecture est un champ de recherche lié aux dernières évolutions technologiques, aux nouveaux usages et aux critères de lisibilité.

Un état des lieux des supports et techniques des différentes solutions actuelles; une étude et classification des caractères aujourd'hui utilisés dans ces lecteurs; la définition d'une famille de caractères et les supports pour lesquels elle sera créée; la création d'une famille spécifique pour ces utilisations. Ces alphabets complètent les premières créations (ELT Sorbon Gothic et ELT Sorbon Romain) du catalogue EnsAD Lab Type, programme typographique du Laboratoire de recherche EnsAD, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

André Baldinger ; Philippe Millot

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Thomas L'excellent ;
Virginie Poilievre ; Christina Poth ;
Haruko Sumi

EXPERTS ASSOCIÉS

Catherine de Smet ; Marie Lebert ;
Nicolas Petit (BNF) et Bruno Maag
(dalton&maag)

DURÉE

2 ans

PUBLICATIONS

- *Horizontal/Vertical, Étude et chronologie comparative de la mise en forme des ouvrages en écriture chinoise et en caractères latins.* École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris / Académie chinoise des Beaux-Arts de Hangzhou
- *The Gering Project*, specimen des caractères ELT Sorbon Gothic et ELT Sorbon Romain, présenté au Congrès ATypl, Dublin 2010.

PARTENARIATS

- Bibliothèque nationale de France(BnF) avec son secteur numérique Gallica
- Gallimard ou un autre éditeur intéressé, tel Albin Michel
- eInk et Plastic Logic
- Producteur Sony / Apple / Amazon en cours d'étude

SITE ET CONTACTS

- type.ensadlab.fr
- andre.baldinger@ensad.fr
- philippe.millot@ensad.fr

L'Observatoire des Polices

École nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon

Une plate-forme de recherche dédiée à la culture typographique

L'Observatoire des Polices a pour objectif de développer un champ de recherche autour de la *culture typographique*.

Il s'agit de s'intéresser à différents aspects de la typographie, de son histoire culturelle, esthétique, économique et technique, dans une approche élargie de cette culture qui nous permette d'éviter le confinement que peuvent produire certaines formes d'érudition très spécifiques.

Cette connaissance a pour but de renouveler le regard que l'on porte sur les formes typographiques en usage aujourd'hui.

Enfin, cette *culture typographique* est à la fois objet de recherche et de connaissance et outil de production de cette connaissance. Car si l'observatoire des polices s'attache de manière privilégiée au caractère typographique, la typographie comme mise en forme du texte et de ce qui l'accompagne est également en jeu dans ce projet de recherche.

L'Observatoire des Polices se développe suivant plusieurs axes :

- une enquête historique (exploration bibliographique, et d'archives portant de

manière privilégiée sur l'histoire du XIXe et XXe siècle), dont le sujet peut être un caractère typographique, un typographe, une fonderie etc.

- une production éditoriale restituant cette recherche : recueil de textes et documents existants – traduits pour l'occasion en français –, accompagnés d'un appareil critique de notes et notices,
- la réédition de polices de caractères historiques qui n'ont pas encore fait l'objet d'une numérisation,
- l'établissement d'un dictionnaire historique bilingue (français–anglais) du vocabulaire typographique.

À ce jour un corpus de textes et documents a été rassemblé autour de l'histoire du Times New Roman, et deux caractères ont été numérisés.

Cette dernière activité a associé des étudiants du master design de l'Ensba Lyon.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jean-Marie Courant, Ensba Lyon ;
Catherine de Smet, Paris VIII ;
Alexandru Balgiu, Ensba Lyon.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Jean-Marie Courant, Ensba Lyon ;
Alexandru Balgiu, Ensba Lyon ;
Matthieu Cortat, Musée
de l'imprimerie de Lyon ;
Damien Gautier, Ensba Lyon ;
Quentin Margat, étudiant chercheur

DURÉE

Inauguré en 2010-2011

ÉCOLE ASSOCIÉE

Partenariats avec d'autres écoles
envisagés

PARTENARIAT

Musée de l'imprimerie de Lyon
(Alan Marshall, directeur ;
Matthieu Cortat, intervenant)
Partenariats à venir

CONTACT

jean.marie.courant@ensba-lyon.fr

Le multimodal graphique est un outil de recherche pédagogique actif d'investigation plastique et graphique, entre exhaustivité et flux. Créé en octobre 2011, il se construit dans une relation synchrone écran et papier ; il explore les nouveaux champs de l'image et du texte, des références revisitées aux révélations impensées de l'outil numérique et ses détournements. C'est donc la mise en œuvre d'une double conscience d'une pensée créative à deux entrées : l'écran et le papier, comme sujets et objets.

Cette démarche de recherche s'active dans une production/restitution en direct sur *la plateforme transmedia* conçue par les étudiants de l'option communication en phase projet avec les nouveaux outils de création numérique en service et de libre utilisation.

Le multimodal graphique décrit et qualifie les nouveaux écosystèmes digitaux. Il intègre : précis de cours, points d'études, séminaires, transversalité optionnelle et Artem, ainsi que les captations des interventions des invités, produits au sein de l'option communication, sur le site de l'école. Il se définit par un module thématique annuel : 2011/12 « le gratuit », 2012/2013 « le nouveau ».

Son fonctionnement se caractérise par acquisition directe des techniques numériques adaptées à un usage précis, sans pré-requis et en fonction dans l'environnement technologique :

- aide à la maîtrise des nouveaux objets libres avec lesquels il faut aujourd'hui composer,
- création et diffusion personnelle et collective,
- mise en jeu des données artistiques et graphiques de chacun avec les moyens de communication les plus innovants,
- investissement, engagement technique au service de son propos visuel, et du projet commun,
- médiation, diffusion, lignes éditoriales, communication et présentation de la production.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Christophe Jacquet (dit « Toffe »)

ÉQUIPE DE RECHERCHE

**Annick Rivoire ; Benoît Verjat ;
Jochen Gerner**

DURÉE

module annuel renouvelable

PUBLICATION

Les projets de recherche sont lancés en atelier pour en imaginer la régénération sur différents supports, leur diffusion et leur publication. Ils donnent toute leur autonomie et leur spécificité aux objets graphiques produits et édités. Ceux-ci peuvent être indépendants, interconnectés, exportés vers d'autres plateformes et publiés (première publication printemps 2012).

PARTENARIAT

Centre national de l'estampe
et de l'art imprimé (CNEAI)

SITES ET CONTACT

- www.ensa.nancy.fr
Recherches de la plateforme multimodale accessibles en ligne à partir du printemps 2012
- christophe.jacquet@ensa-nancy.fr

Laboratoire de recherche Edith

Edith recherche, Edith édite, Edith expose

École supérieure d'art et de design
Le Havre-Rouen

L'équipe du programme de recherche Edith est constituée de treize chercheurs, artistes, graphistes, historiens de l'art, du design graphique, bibliothécaire, commissaires d'exposition et sériographes. Edith développe un état des lieux de la micro-édition d'artistes et de graphistes des années 1980 à nos jours. Dès son origine, le laboratoire a associé étroitement la recherche théorique à la recherche plastique.

Sur le plan géographique, Edith développe sa recherche en Europe et dans d'autres pays aux pratiques spécifiques en suivant plusieurs routes plutôt que des territoires. Etape par étape, Edith dessine un parcours, sur le modèle des routes commerciales du XVIIe siècle, dans le but d'identifier les différentes formes des éditions d'auteurs, en élaborant un véritable atlas de la micro-édition. Une publication numérique, première forme de l'atlas, est en cours de réalisation. Cet atlas est conçu comme un outil devant être utile à toute personne s'intéressant à la micro-édition, libraires, éditeurs, chercheurs.

Pour accompagner cette recherche liée à l'atlas numérique, un colloque est organisé à l'audi-

torium du musée des Beaux-arts de Rouen en mars 2012, « Un atlas de la micro-édition: quelles routes pour quels enjeux? ». En parallèle est présentée l'exposition «Atlas at last» en écho à l'édition *La conquête de l'espace. Atlas à l'usage des artistes et des militaires* de Marcel Broodthaers dans les Grandes Galeries du site de Rouen.

Les expositions, les éditions, la participation au Salon Light et les workshops sont des outils privilégiés du programme de recherche. Plusieurs axes de recherche viennent également nourrir le laboratoire tels «Edition en ligne», «Catalogue et livre d'artiste», «Editer la peinture», «Le graphiste comme éditeur» et «Exposer les œuvres éditées».

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Dominique De Beir ; Élise Parré

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Gilles Acezat ; Sylvie Boulanger ;
Fabrice Bourlez ; Béatrice Cussol ;
Dominique De Beir ;
Océane Delleaux ; Lucile Encrevé ;
Guy Lemonnier ; Yann Owens ;
Élise Parré ; Vanina Pinter ;
Philippe Martin ; Catherine
Schwartz ; membres associés
en 2011-2012 : Guillaume Ginet ;
Maxime Harnois ; Britt Sprogis
(tous diplômés de l'ESADHaR)

DURÉE

2 ans

PUBLICATIONS

- Delleaux, O. (2010). *The Artist's Book and Its Relation to Contemporary Practice, From 1980 to the Present*. JAB: The Journal of Artists' Books Columbia College Chicago Center for Book and Paper Arts, 28, 4-15.
- Delleaux, O. (2010). *Le multiple d'artiste : histoire d'une mutation artistique, Europe, Amérique du Nord de 1985 à nos jours*. Paris : L'Harmattan, 266 p.
- Boulanger Sylvie. (2011). *Mind Replica*. Open Book, Royal College of Art.
- Actes du colloque. (2012) «Un atlas de la micro-édition: quelles routes pour quels enjeux?» [à paraître].
- Encrevé Lucile. (2012) «Editer la peinture: en ébranler l'autorité?», ed. *So multiples* [à paraître].

PARTENARIATS

- CNEAI, Centre National de l'Édition et de l'Art Imprimé (Chatou)
- Université de Haute-Alsace, Mulhouse

SITE ET CONTACT

- www.edith-labo.net
- edith@edith-labo.net

De l'auto-archivage immédiat comme œuvre^{CS}

École européenne supérieure
d'art de Bretagne
Lorient, Rennes, Brest, Quimper

Notre société a une relation complexe à la mémoire et développe une hypermnésie. Cette extrême médiatisation de la mémoire s'est accentuée depuis l'apparition de l'ordinateur (bases de données fermées), d'internet (bases de données ouvertes et partagées) et la démocratisation des supports artificiels de mémoire (sites, blogs, tablettes tactiles, publications à la demande..).

Ces nouvelles possibilités d'inscriptions de la mémoire individuelle ou collective ont profondément transformé le principe et les modalités d'écriture, et tendent à réduire la distance qui sépare l'acte de création et sa restitution finale, jusqu'à en faire œuvre.

Investis par de nombreux artistes, ces supports sont à la fois interfaces et ateliers ouverts : ils favorisent une pratique quotidienne de stockage dans la lignée de Jonas Mekas ou des *hupomémata* tels qu'évoqués par Foucault dans « L'écriture de soi ».

Ils suscitent de nouvelles formes plastiques et esthétiques fondées sur le partage, le réseau, le flux, le fragment, et produisent un nouveau type d'archivage : l'auto-archivage immédiat, qui dans sa

capacité à se reconstituer en permanence, change le statut même de l'archive et notre manière d'appréhender l'information, l'histoire, l'art.

La ligne de recherche questionne l'appropriation de l'auto-archivage immédiat par les artistes. Elle se développe en plusieurs directions complémentaires et ouvertes, favorisant la pluralité des discours.

La recherche se structure en différents moments de partage, appréhendés comme des plateformes de créations concrètes :

- productions artistiques lors de résidences (Chartreuse CNES et une résidence à venir, tournée vers la publication),
- dialogues et échanges théoriques entre artistes, critiques, étudiants (séminaire de recherche à l'EESAB, RDV mensuels de discussion),
- conception d'une publication collaborative, synthétique du projet.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Julie Morel

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Reynald Drouhin ; Dominique Moulon ; Gwenola Wagon ; Karine Lebrun ; Grégory Chatonsky ; Sylvie Ungauer.

Interventions ponctuelles :

Yannick Liron, Damien Schultz

DURÉE

2 ans

PUBLICATIONS

Deux publications en cours (sortie prévue fin 2012).

- Édition des actes du séminaire (déc. 2011) sur l'auto-archivage immédiat, réunissant 14 artistes, critiques.
- Une édition sous la forme d'un livre-projet consignant différentes propositions, textes critiques et littéraires.

ÉCOLES ASSOCIÉES

De par les artistes impliqués :
Université Paris 8, UQAM (Montréal).

SITE ET CONTACT

- incident.net/recherche
- Julie Morel, site Lorient : julie@incident.net

Formes du temps^{CS}

Archives et collections de design graphique

École européenne supérieure
d'art de Bretagne
Rennes

L'équipe de recherche a souhaité dans un premier temps s'intéresser aux conditions mêmes de la recherche et à ses modalités, comme première étape d'un processus de développement de travaux scientifiques sur le design graphique.

Constitué de trois volets, ce programme, lancé avec le département de design graphique du Rochester Institute of Technology (RIT), a bénéficié du soutien du Ministère de la culture en 2007, 2008 et 2009. Il a donné lieu chaque année à divers ateliers, journées d'étude et publications.

Il a notamment consisté dans la création d'un outil électronique en vue d'un répertoire international évolutif des collections spécialisées, et dans l'étude de deux fonds conservés à la bibliothèque de Rennes Métropole liés par la question de la représentation du temps : un ensemble de calendriers des Postes (XIXe et XXe siècles) et un corpus de livres d'heures (XVe siècle). Il a également donné lieu à l'exposition de la collection de livres de Christophe Keller « Kiosk », organisée en partenariat avec l'université Rennes 2 et sa galerie « Art et essai », et l'exposition « Doubles pages » à l'École des beaux-arts.

Cet axe, qui demeure une orientation de recherche pour de nouveaux programmes en cours et futurs au sein de l'école, vise ainsi à interroger le rôle que jouent, et pourraient jouer, les archives et les collections spécialisées pour la connaissance du design graphique et de son histoire, afin de mieux mesurer les enjeux contemporains de cette discipline.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Catherine de Smet ; Isabelle Jégo ; Jérôme Saint Loubert-Bié (jusqu'en 2011) ; **Christine Lapostolle**

DURÉE

depuis 2006

PUBLICATIONS

• *Double page*, Christophe Keller, Jérôme Saint Loubert-Bié, Catherine de Smet (dir.), Paris, Rennes, Éditions B42/École régionale des beaux-arts de Rennes, 2010.

À paraître :

• *Graphic design : History in the Making*, actes de la journée d'étude éponyme organisée avec le Royal College of Art et la St Bride Library Londres, éditions Occasional Papers

• *Temps représenté, temps sédimenté : calendriers et livres d'heures*, actes de la journée d'étude éponyme organisée par l'EESAB-Quimper-Rennes

ÉCOLES ASSOCIÉES

EESAB- Rennes et Quimper

PARTENARIATS

• Rochester Institute of Technology (RIT), département de design graphique (États Unis)

• Bibliothèque de Rennes métropole

SITE ET CONTACT

• Odile Lemée-Le Borgne, directrice adjointe : o.lemee@ville-rennes.fr

• www.eesab.fr

Écritures urbaines

Design graphique et architecture

École européenne supérieure
d'art de Bretagne
Rennes

Selon l'hypothèse que de nouvelles relations s'instaurent aujourd'hui entre l'écrit et le bâti, cet axe de recherche vise une observation du – territoire – urbain, à travers une analyse croisée de ses formes les plus visibles – l'architecture et plus largement l'aménagement de la ville – et de ses expressions les plus abstraites et symboliques.

En 2008-2009, un atelier en partenariat avec le Centre d'information sur l'urbanisme de Rennes a eu pour objet la conception d'un ouvrage sur les réalisations architecturales dans l'agglomération rennaise, interrogeant notamment les conventions du reportage photographique architectural.

En 2008, la journée d'étude « De L'espace construit à l'espace imprimé » a réuni historiens de l'architecture, graphistes, photographe et éditeur afin de réfléchir aux conditions éditoriales de la représentation architecturale et urbaine.

En 2009-2010, un atelier en collaboration avec l'École des beaux-arts de Lyon s'est appuyé sur deux journées d'étude pour la conception de projets d'édition expérimentaux, puis d'un ouvrage. L'ensemble des réalisations a été exposé à la bien-nale de Saint-Étienne en 2010.

Depuis 2007, l'atelier – La ville, les signes – un espace politique – explore les possibilités d'intervention graphique dans l'espace public avec des projets en banlieue parisienne (Fontenay-sous-Bois, – Rubanisation, <http://rubanisation.wordpress.com>, 2007-2008), à Rennes (« Portraits d'Oberthür », 2008-2009) et à Dakar (2009-2010, avec le soutien financier de l'État et de la région Bretagne).

En 2010-2011, un atelier a conduit un groupe d'étudiants dans un double voyage à Bruxelles puis à Marne-la-Vallée, afin d'observer des phénomènes de transformation urbaine dont il s'agissait de rendre compte à travers divers types de publication – plastique, photographique ou sonore.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Catherine de Smet ; Isabelle Jégo ; Jérôme Saint Loubert-Bié (jusqu'en 2011)

DURÉE

depuis 2007

PUBLICATIONS

- *Balades urbaines. Une année d'architecture à Rennes*, Centre d'information sur l'urbanisme, 2008.
- *De l'espace construit à l'espace imprimé. L'édition d'architecture – aspects visuels, formels et matériels*, 2009
- *La ville, les signes, Dakar*, 2010
- *Architecture & Typographie, quelques approches historiques*, Paris, Lyon, Rennes, Éditions B42/Ensba-Lyon/Eesab-Rennes, 2011

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Ensba-Lyon
- Erg, Bruxelles
- École nationale des arts de Dakar (Sénégal)

PARTENARIATS

- Centre d'information sur l'urbanisme de Rennes
- Festival Graphisme dans la rue, Fontenay-sous-Bois
- Institut français Léopold Sedar Senghor de Dakar

SITE ET CONTACT

- Odile Lemée-Le Borgne, directrice adjointe : o.lemee@ville-rennes.fr
- www.eesab.fr

Ouest / West

« Une semaine de recherche dans tous les arts » : les archives de SIGMA

École d'enseignement supérieur d'art
de Bordeaux

De 1965 aux années 1990, le festival SIGMA fait de Bordeaux l'un des rendez-vous européens des avant-gardes.

Il fait reconnaître en France quelques unes des figures les plus marquantes de la contre-culture américaine (le Living Theatre, le Bread & Puppet) ou européenne (Arrabal, le Grand Magic Circus), popularise les œuvres de Silvano Bussoti, Varese, Xenakis, ou Pierre Henry, coexister *happenings* (Jean-Jacques Lebel) et art cinématique (Nicolas Schöffer), Mondrian et les Pink Floyd. Télévision, design, écologie ou cybernétique nourrissent expositions et conférences. Pendant une semaine chaque année, Bordeaux, placée au centre de l'attention des médias, devient une capitale internationale de « la recherche dans tous les arts ».

Né de l'initiative d'un groupe d'intellectuels (dont Abraham Moles) réuni autour du musicien et homme d'affaires bordelais Roger Lafosse, le festival a reçu l'impulsion décisive d'une personnalité politique de premier plan dans la France des années 1960, Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux, qui fit de SIGMA le porte-drapeau de sa politique culturelle.

Le déclin progressif de SIGMA au fil des années 1990 n'a pas tari la mémoire très vive qu'en a conservé le public, local et national.

Quelques mois avant sa disparition en 2011, Roger Lafosse a confié les archives de SIGMA à la Mairie de Bordeaux, qui les a déposées aux Archives Municipales.

Les différentes modalités de prise en charge de l'archive par les artistes constitue l'un des enjeux du programme *Ouest / West*.

Les archives SIGMA offrent un point de vue privilégié sur les avant-gardes des années 1960 et 1970 et sur des pratiques radicales dont l'histoire reste à écrire. Elles permettent de reconsidérer les relations centre / périphérie, en intégrant la dimension internationale de la scène locale bordelaise, et de mener une réflexion sur les relations théâtre / performance / arts plastiques, sur les formats d'exposition de l'art, notamment celui du « festival », et sur les relations arts / télévision.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Comité scientifique EBABX :
Béatrice Fraenkel ;
Jacques-François Marchandise
et **Antonio Muntadas**
Enseignants EBABX :
Patricia Falguières ;
Michel Aphenbero ; **Pierre Ponant** ;
Jeanne Quéheillard

DURÉE

2011-2013

PUBLICATIONS

- Cahier de recherche
- Publication croisée dans les revues numériques *East of Borneo (CalArts) et rosa b*
- Exposition CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux

ÉCOLES ASSOCIÉES

- CalArts (California Institute of the Arts à Los Angeles).
- L'EHESS (Centre d'Anthropologie de l'Écriture, PRI Archives des Arts & Media contemporains)

PARTENARIATS

- CalArts
- EHESS
- CAPC
- Archives municipales de la ville de Bordeaux
- Programme Entr'Écoles (Institut Français / DGCA)
- Partner University Fund (PUF) (Services culturels Ambassade de France USA) sollicité

SITE

ebabx.fr

64

**DESIGN D'OBJET,
D'ESPACE,
DE SERVICE**

—

Art et design : autoproduction

École supérieure d'art et de design
de Reims

Mettant en cause des modèles de développement, de consommation et de représentation de l'industrie à grande échelle, de plus en plus de designers choisissent ou sont contraints – de se (ré)approprier le territoire de la production. Diverses et variées, leurs démarches vont du design d'édition à l'autoproduction assistée par ordinateur (Fab Lab), en passant par des unités de production semi-artisanales. Elles se posent comme des systèmes d'adaptation à la crise économique et industrielle aussi bien que comme prises de positions éthiques, esthétiques et politiques.

Ces pratiques impliquent un rapport particulièrement plastique à la matière, au geste, et une relation à l'autre qui place le designer non plus en amont mais au centre du processus de production ; on peut voir certaines similitudes avec la position de l'artiste, auteur de son œuvre. Dans un tel contexte, quelles sont les réciprocitys et les différences entre le travail du designer et celui de l'artiste ? L'autoproduction pose aussi la question des modes et des moyens de production de l'art et du design, notamment par rapport à la notion d'ingéniosité, qui devient matrice de l'autopro-

duction et implique une certaine pluridisciplinarité de ses acteurs. Comment alors l'expérimentation devient-elle une fin en soi ?

Un colloque international (*Autoproduction. Quand l'artiste ou le designer est producteur de son œuvre*) a inauguré en 2011 ce projet de recherche, ainsi que plusieurs workshops de design, dirigés par Stéphane Villard et Gaëlle Gabillet, Sébastien Cordoléani et Thomas Bernardi. Un second colloque aura lieu à l'automne 2012, ainsi qu'une exposition et une publication courant 2013. Enfin, l'enseignement de la 4e année sera consacré à ces problématiques en 2012-2013.

Intervenants du colloque 2011 : Pierre-Damien Huyghe, philosophe, Catherine Geel, historienne du design, François Brument, Aruna Ratnayaké, Gonçalo Prudêncio et Jon Marin, designers, Etienne Chambaud et Thomas Bernardi, artistes, Scott Lash, sociologue, et Sophie Legrandjacques, directrice de centre d'art.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Patricia Ribault, docteur en art et sciences de l'art, responsable de la recherche à l'ESAD de Reims.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Rozenn Canevet, historienne de l'art ; **Laurence Mauderli**, théoricienne du design ; **Gaëlle Gabillet** et **Véronique Maire**, designers ; **Cécile Le Talec**, artiste.

DURÉE

2 ans

PUBLICATION

Actes du colloque (à paraître)

PARTENARIATS

- Goldsmiths College, Université de Londres
- Université de Paris I (LETA-CREDE) (sous réserve)

SITE ET CONTACT

- www.esad-reims.fr
- patricia.ribault@esad-reims.fr

Objets à finir^{CS}

Quel objet pour le design dans le nouveau monde industriel ?

École nationale supérieure
de création industrielle –
ENSCI Les Ateliers
Paris

Cette recherche fait un état des lieux des points de vue des designers sur l'évolution possible des contours des « objets », objet s'entendant, éventuellement, dans le double sens d'objet physique et d'objet du débat (*issue*):

- entretiens avec 15 designers sur la genèse d'un projet
- avec l'analyse du matériau même du projet, de son archive, de sa maquette ou prototype.

L'hypothèse est que le changement principal de l'objet consiste dans son inachèvement. Condition naturelle de tout objet qui se poursuit dans sa fonction, cet inachèvement semble aujourd'hui un état fondamental qu'illustre le glissement de « Form follows Function » à « Form follows Information ». De cet inachèvement le modèle serait l'iPhone, qui contient la capacité confiée à l'utilisateur d'agréger ses propres informations, l'objet d'aujourd'hui étant « my apps ».

De ces investigations sont venues des explorations du discours même des designers sur leur pratique, montrant la variation entre des figements sur une représentation idéologique et théo-

rique du design et un discours plus labile dès que la matérialité et les techniques, ainsi que le processus de création, sont l'objet du discours. Au-delà des clivages que le design entretient parfois lui-même (design d'objet, d'espace, d'interaction ...), cette enquête a montré l'unité profonde d'un design holistique, dont les objets en débat sont le *fablab*, l'*open design*. C'est ainsi que notre enquête a glissé vers l'observation anthropologique des tiers lieux où s'installent de nouveaux modes de design d'objets, d'expérience utilisateurs, et de traduction politique des activités de design. La *Black Boxe*, le *TMP*, les réseaux tels que *DorkBot* ou *Upgrade* sont-ils les proto-lieux d'une nouvelle création industrielle ? Les creusets où se diffusent la création pour tous en tant que pratique, mais aussi la dilution voire la disparition du design en tant que métier ? Les avatars d'un mouvement *Arts and Crafts* renaissant dans le *do it yourself* et le *Home made* ?

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Sophie Pène, Les Ateliers – Paris Design Lab, Labex CAP ;
Jean-Louis Fréchin, Les Ateliers – Paris Design Lab ; **Arnaud Dubois**, EHESS IIAC, UMR 8477, Labex CAP ;
Claire Malrieux, artiste, chercheur, Les Ateliers – Paris Design Lab, Labex CAP.

DURÉE

24 mois (2011-2012)

PUBLICATIONS

- Un site lab : Les matériaux de l'enquête, entretiens, archives de projet, seront publiés sur un site laboratoire, offrant à chacun les moyens d'un réemploi
- Un livre collectif des designers de l'ENSCI est en préparation

SITES ET CONTACTS

- sophie.pene@ensci.com
- Claire.Fernier@ensci.com
- www.ensci.com
- parisdesignlab.hypotheses.org

Ni art industriel, ni industrie d'art mais industrie dans l'art

École nationale supérieure
de création industrielle –
ENSCI Les Ateliers
Paris

Au XXe siècle l'art a été traversé par tous les procédés de fabrication, de l'industrie manufacturière à l'industrie numérique. Cet espace d'expérimentation s'est ouvert à toutes les techniques, à tous types de matériaux. Cette appropriation par les artistes des techniques et technologies émergentes de leur époque s'est accompagnée d'un regard critique sur les formes produites par l'industrie. Ces changements ont eu un impact important sur la définition même de ce qu'est une oeuvre d'art. Pourtant, il est frappant de remarquer que le rapport de la forme aux techniques issues de l'industrie reste dans l'art un « impensé ». Un « impensé » otage de l'opposition factice voire doctrinaire entre culture et technique, entre technophobie et technophilie. Cet « impensé » reste à explorer, pour le bénéfice de l'art bien sûr, mais aussi pour le design, pour la création industrielle. Trois sujets d'exploration :

- Extrait vivant : Peut-on créer de la représentation avec du vivant ?
- Formes d'anticipations : Des villes imaginaires qui questionnent notre rapport à la ville et à son futur

- Développement démographique, technologique et écologique.
- Envers du numérique : L'image numérique a-t-elle un envers ?

L'Ensci a créé un studio de réflexions et d'expérimentations ouvertes sur la société au croisement du design, de l'art et de l'industrie contemporaine. Il a pour objectif d'éclairer sur les rapports sans cesse renouvelés entre l'art et l'industrie.

Action Labex CAP, partenariat : université de Paris 1, EHESS, CNAM, Pompidou virtuel avec ouverture vers les bases numériques des musées.

Réalisations : Expositions, galerie Espace Viénot. *Phénorama, 12 hypothèses – Dégénéré, 12 hypothèses – Extrait vivant (part II) – 10 hypothèses, Le Dehors – 10 hypothèses*

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Sophie Pene, directrice de la recherche Ensci/Les ateliers ;
Patricia Falguières, responsable scientifique, agrégée et docteur en histoire, Ehess, Cespra ;
Armand Behar, responsable duprogramme – artiste et directeur du PhénOrama ; **Béatrice Fraenkel**, anthropologue, directrice d'étude Ehess, IIAC ; **Laurent Massaloux**, designer ; **Olivier Hirt**, designer et directeur des études de l'Ensci.

DURÉE

1 an

PUBLICATION

à venir

PARTENARIATS

- Ehess
- Inha

SITES ET CONTACTS

- www.ensci.com/recherche-et-editions/recherche/studios-de-creation/arts-plastiques
- parisdesignlab.hypotheses.org
- Sophie Pene : pene@ensci.com
- Armand Behar : armand.behar@ensci.com

Le végétal, un modèle pour le design ?

École supérieure d'art et de design
de Reims

Plasticité, mutations et adaptabilité des plantes : des qualités ouvertes à interprétation

Ce projet de recherche vise à élargir les champs du design dans sa relation au végétal, tant au niveau artistique que scientifique, et à comprendre ce que les modes opératoires du végétal peuvent apporter, en tant que processus, à l'art et au design. Il s'inscrit dans la pratique du design végétal à l'ESAD de Reims, enseigné par Patrick Nadeau depuis 2008 et en collaboration avec l'axe « Histoire des jardins » du CDHTE et l'enseignement de master en Histoire de l'art de Serge Bismuth à l'UPJV.

Il consiste à s'approprier des stratégies propres au végétal et à les transférer ou à les interpréter depuis la position, la méthode et la production du designer. Ces stratégies relèvent de la plasticité propre au végétal et se traduisent en termes de *mutations* et d'*adaptation*. Elles permettent de trouver des solutions innovantes aux problèmes économiques, écologiques et sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le designer se situe à l'échelle de l'objet et de la plante, envisagée comme sujet, à la mesure de l'homme, et s'appuie sur les recherches en agro-matériaux, botanique, bio et nouvelles technologies.

En 2011/12, l'ensemble des enseignements de 4e année de l'ESAD est placé sous cette thématique, tandis que le thème alimente un cours en Master 2 à l'UPJV. Quatre axes de recherche distincts et autonomes sont proposés :

- Recherche sur les formes : observation et classification.
- Plasticité : mutations, interprétations et adaptations.
- De l'appropriation : applications et usages.
- Prospective : vers un environnement sensible.

Interventions 2011-2012 : workshops avec des compagnons-jardiniers et avec Jon Marin, designer en biomimétisme ; demi-journée autour du botaniste Patrick Blanc ; journée d'étude avec Gilles Galopin, botaniste, Jean-Christophe Bailly, écrivain, Nicolas Bonenfant, architecte-paysagiste du collectif CoLoCo, Marie Denis, artiste et Gilles Belley, designer.

Réalisations : Seconde journée d'étude internationale (2012), publication d'un livre en partenariat avec l'UPJV et le CDHTE ; montage d'une exposition (2013).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Patricia Ribault, docteur en art et sciences de l'art, responsable de la recherche à l'ESAD de Reims.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Patrick Nadeau, architecte DPLG et designer ; **Sara Lubtchansky**, urbaniste ; **André Guillaume**, directeur du Centre d'Histoire des Techniques et de l'Environnement (CDHTE) au Cnam ; **Serge Bismuth**, maître de conférences HDR en esthétique à l'Université de Picardie Jules Verne(UPJV).

DURÉE

24 mois

PUBLICATION

Actes des journées d'étude (à paraître)

PARTENARIATS

- Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
- Université de Picardie Jules Verne
- École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée (à confirmer)
- Agro-industrie, Recherche et Développement (ARD) (à confirmer)

SITE ET CONTACT

- www.esad-reims.fr
- patricia.ribault@esad-reims.fr

Objet-Milieu

La question du Milieu comme lieu d'investigation des démarches de création (design, architecture, urbanisme)

École supérieure d'art et de design
d'Orléans

Le thème général de la recherche est celui du Milieu : ce lieu constitutif de l'individu et de l'environnement ; ce lieu où se développent les échanges humains ; ce lieu qui implique un élargissement de l'espace au vivant et au social. Le premier axe de recherche prend le sujet de « l'objet milieu », et souhaite explorer les nouvelles démarches de création dans le design, à travers l'analyse d'objets qui renouvellent autant leur statut que la place du designer comme médiateur entre les objets et le milieu. Il permettra de s'interroger sur les nouveaux statuts des objets (quotidiens, urbains, sociaux, techniques) et leurs nouvelles relations aux milieux (naturel, artificiel, symbolique, sensible, interactif...). Le projet, d'une durée 24 mois, est mené par trois organisations : le laboratoire GERPHAU (Habitat, architecture, urbanisme), l'ENSAPLV (École d'architecture de Paris La Villette), et l'ESAD Orléans (École supérieure d'art et de design). Il est ouvert à d'autres partenaires (autres écoles d'art et design, VIA et FRAC Centre). Il permettra aux étudiants de 2e cycle et post-diplômes l'accès croisés aux différents domaines de connaissances

(design, architecture, urbanisme, philosophie, sociologie) et l'organisation d'actions pédagogiques communes : séminaires de recherche, d'expositions et de workshops. Les séminaires seront animés notamment par les chercheurs et doctorants du GERPHAU et interrogeront la question du milieu, de la transformation des techniques et de l'ontologie du designer. Les expositions et les workshops sont proposés par l'ESAD Orléans et les différents partenaires.

L'objet-milieu engage un travail collaboratif avec d'autres écoles (Nancy, Valenciennes, Saint Etienne, l'École de la nature et du paysage de Blois/ENSNPB).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Antonella Tufano, Laboratoire Gerphau ; **Jacqueline Febvre**, ESAD Orléans.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Organisateurs : Laboratoire Gerphau (UMR CNRS 7218 LAVUE), ESAD Orléans, ENSA Paris La Villette
Chris Younes, Gerphau ;
André Guillerme, CDHTE ;
Jacqueline Febvre, ESAD Orléans ;
Guy Amsellem, ENSAPLV ;
Michel Bouisson, VIA ;
Marie-Ange Brayer, Frac Centre ;
Sonia Criton, ESAD Valenciennes ;
Christian Debize, ENSA Nancy.

DURÉE

24 mois

PUBLICATION

• Revue scientifique *Philotope* éditée par le laboratoire Gerphau, et coordonné par Antonella Tufano, professeur à l'École nationale supérieure d'art de Nancy, chercheur Gerphau

ÉCOLES ASSOCIÉES

• ENSA Nancy
• ESAD Valenciennes
• ENSAPLV (École nationale supérieure de Paris La Villette)
• ENSNPB (École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois)

PARTENARIATS

• VIA, Comité de valorisation de l'innovation dans l'ameublement et l'habitat
• FRAC Centre, Fonds régional d'art contemporain spécialisé sur l'art et l'architecture et organisateur d'Archilab
• CDHTE, Centre d'Histoire des techniques et de l'environnement

SITE ET CONTACTS

• www.esad-orleans.fr
• jfebvre@ville-orleans.fr
• Laboratoire GERPHAU : antonellatufano@hotmail.fr
chris.younes@clermont-fd.archi.fr

L'appartement : une métaphore du monde

École supérieure d'art et de design
de Valenciennes

«L'appartement: une métaphore du monde» est un projet de recherche et d'expérimentation mené par l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes autour de l'habiter contemporain. Ce projet s'est inscrit dans une approche du design ouverte sur la dimension d'innovation sociale et susceptible d'articuler la production d'objets, d'espaces et de services à l'élaboration de nouveaux savoirs.

Au sein de l'école, le déroulement du projet a été ponctué de temps pédagogiques de différentes natures. Un faisceau d'expérimentations a pris des formes diverses associant récits, dessins, photos, enregistrements sonores, maquettes à l'échelle 1 et prototypes. Le projet s'inscrit dans l'espace urbain de la ville de Béthune et l'ancien appartement du Directeur de la Banque de France transformé en centre d'art. Les propositions plastiques ont été imaginées dans différents cadres que nous avons appelés « situations », caractérisées par un argument sociétal, un nouvel espace, de nouvelles pratiques et suivant deux grandes thématiques : économie et travail ; partage et cohabitation. Dans

ce cadre, la méthode expérimentale de recherche par les scénarios d'usage a été exploitée, en introduisant le rôle de la fiction dans l'élaboration de projets de design.

- Colloque inaugural à l'ESAD de Valenciennes « L'appartement: une métaphore du monde », février 2010.
- Exposition : « L'appartement: une métaphore du monde », Centre de production et diffusion en arts visuels Lab-Labanque de Béthune, avril – juillet 2011.
- Création de la maison d'édition Faubourg 132.
- Co-édition avec le CIAV de la Carafe Glup.
- Journées d'étude internationales : « Design(s), territoire et habitat » (ESAD de Valenciennes), octobre 2011.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

ESAD Valenciennes : **Patrick Beaucé** ; **Sonia Criton** ; **Manola Antonioli** ; **Michel Bouisson**, VIA ; **Philippe Massardier**, directeur Lab-Labanque.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ESAD Valenciennes : **Patrick Beaucé** ; **Olivier Gassies** ; **Petr Opelik** ; **Alessandro Vicari** ; **Antinea Féron** ; **Stephane Dwernicki** ; **Nicolas Guiet** ; **Pascal Payeur** ; **Michel Paysant** ; **Philippe Bazin** ; **Wendy Gers** ; **François Brument**, ESAD Saint-Etienne ; **Corine Melin**, École supérieure d'art des Pyrénées Pau/Tarbes.

ÉCOLE ASSOCIÉE

École supérieure d'art et de design Saint-Etienne

DURÉE

2009 – 2012

PUBLICATION

L'appartement: une métaphore du monde / un projet de recherche création en design. Coédition ESAD Valenciennes / Centre de production et diffusion en arts visuels Lab-Labanque de Béthune (à paraître en février 2012)

PARTENARIATS

- VIA (Valorisation et Innovation dans l'Ameublement)
- Centre de production et diffusion en arts visuels Lab-Labanque de Béthune
- CIAV Meisenthal
- Musée-atelier Départemental du Verre de Sars Poterie
- Entreprise Caulier

SITE ET CONTACT

- ecoledesbeaux.valenciennes.fr
- hbonnot@esad.valenciennes.fr

DOVE / Design, outil, numérique, verre

École nationale supérieure d'art
de Nancy

L'option design de l'ENSA Nancy a ouvert en 2011 un axe de recherche autour des nouveaux outils de conception qui questionnent les matières traditionnelles. Cette problématique, entre matière, savoir-faire et tradition, est interrogée à la lumière des *processus* de conception et des *process* de fabrication. Questionnant l'artisanat à la lumière du design, elle s'appuie sur une matière spécifique : le verre.

Les éléments problématiques sont multiples :

- Quel design pour une matière, le verre, qui renvoie à un univers imaginaire singulier
- Quelle relation entre démarche de design et pratiques artisanales ?
- Comment une démarche de conception avec l'outil numérique peut s'inscrire dans la production industrielle du verre en contribuant à une réflexion fondamentale ?

Ainsi, l'ENSA de Nancy a construit une plateforme pédagogique progressive qui s'enrichit de l'apport d'autres institutions et s'ouvre à un projet de recherche, *Les familles*.

Phase 1 – un enseignement annuel spécifique sur le verre pour acquérir les bases techniques (CERFAV) en parallèle à la maîtrise des numériques

Phase 2 – un enseignement annuel dans le cadre du master *Design global* piloté par l'ENSM qui ouvre à d'autres échelles et techniques de production.

Phase 3 – la recherche des *familles*, en phase post-master, avec le Gerphau-Lavue.

Le terme *famille* est proposé pour son imaginaire potentiel, son lien avec la tradition et l'héritage ainsi que par sa portée créative : le designer peut concevoir des objets générateurs de nouvelles familles formelles et les croiser avec l'apport théorique des chercheurs (famille au sens philosophique et anthropologique ; appartenance sociale ; emblèmes...). Les questions soulevées et analysées concernent donc :

- Reproduction-production ? Patrimoine et outil numérique
- Renouveau des familles : du moule au modèle
- Geste et conception : objets hybridés

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Antonella Tufano, avec les enseignants de l'option design de l'ENSA Nancy et les chercheurs du Gerphau-Lavue (umr 7218).

DURÉE

2011-2014

PUBLICATIONS

- Séminaire de recherche au Gerphau-Lavue entre les chercheurs concernés qui fera l'objet d'une publication en ligne (mars 2012)
- A l'étude, une publication sur les productions en verre issues des différents cycles de formation (décembre 2012)

ÉCOLE ASSOCIÉE

École supérieure d'art et de design de Valenciennes

PARTENARIATS

- Gerphau Lavue UMR 7218, École nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette
- Centre d'histoire des techniques et de l'environnement (CDHTE), laboratoire du CNAM
- École nationale supérieure d'architecture de Nancy
- École nationale supérieure des Mines de Nancy (ENSM)
- Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (CERFAV).
- Centre international d'art verrier (CIAV)

SITE ET CONTACT

- www.ensa-nancy.fr
- antonella.tufano@ensa-nancy.fr

Le banquet scientifique

Design culinaire

École supérieure d'art et de design
de Reims

Le banquet scientifique se pose comme le premier aboutissement d'une recherche sur l'importance de la vue dans la perception organoleptique, l'éducation au goût et les comportements alimentaires, menée en partenariat avec les doctorants du laboratoire d'ethnoscénologie de la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord. C'est à la fois une performance de design culinaire et un colloque interdisciplinaire, interinstitutionnel et international visant à interroger les modalités de la recherche académique tout en faisant vivre aux participants et au public une expérience sensible.

La problématique de ce projet est double : d'une part, elle relève d'une réflexion sur les dispositifs favorables à la transmission des savoirs et sur les formes que l'on peut donner à la pensée ; d'autre part, elle permet de faire avancer la connaissance scientifique dans les domaines de l'ethnoscénologie, l'histoire et culture de l'alimentation, les arts et le design culinaire. Celui-ci, enseigné à l'ESAD de Reims depuis une douzaine d'années par Marc Brétilot, interroge les habitudes, les usages et les rituels alimentaires avec les méthodes et les outils du designer. Un post-

diplôme « design culinaire » (dans lequel s'inscrit ce projet de recherche) s'est ouvert en 2010 à l'ESAD visant à approfondir les enjeux pratiques et théoriques de cette jeune discipline artistique.

Cet événement inédit aura lieu en janvier 2013 à Paris sous forme de prise de parole publique au sein d'un repas/banquet, où les uns parlent et les autres écoutent et voient, mais aussi mangent, échangent, sentent et goûtent. L'expérience engage la parole, la pensée, la perception organoleptique et le geste sous forme de performance ; elle est *esthétique* au sens premier du terme, c'est-à-dire impliquant les cinq sens. Des enseignants-chercheurs en histoire et culture de l'alimentation de l'Université François Rabelais de Tours participeront également à ce projet et les actes seront publiés en partenariat avec la MSH Paris Nord.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Patricia Ribault, docteur en art et sciences de l'art, responsable de la recherche à l'ESAD de Reims.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Marc Brétilot, designer culinaire ;

Frédérique Bastien, pâtissière et sémiologue, ESAD ;

Jean-Marie Pradier, professeur émérite d'ethnoscénologie, Université Paris 8, MSH Paris Nord ;

Pierre Philippe-Meden, doctorant en ethnoscénologie.

DURÉE

2 ans

PUBLICATIONS

- *Les quatre cents goûts. Design, Cuisine et Geste*, Reims, ESAD 2011
- *Paysages alimentaires*, Reims, Ed. La Sauce, 2010
- *Design culinaire : Propos*, Reims, Ed. La Sauce, 2008
- *Design culinaire : L'atelier*, Reims, Ed. La Sauce, 2006
- *Design culinaire : Le Manifeste*, Reims, Ed. La Sauce, 2004

PARTENARIATS

- Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
- Université François Rabelais de Tours
- Institut Européen d'Histoire et Culture de l'Alimentation (Tours)
- Les Grandes Tables
- Mission Gastronomie du Ministère de la Culture et de la Communication (sous réserve)
- Le CentQuatre (sous réserve)
- Université d'Artois (sous réserve)
- École Grégoire Ferrandi (Paris) (sous réserve)

SITE ET CONTACTS

- www.esad-reims.fr
- patricia.ribault@esad-reims.fr
- pierreprilippemeden@orange.fr

73

**IMAGES,
SONS,
TECHNOLOGIES**

—

Locus Sonus travaille depuis son lancement en 2004 sur les enjeux croisés entre audio en espace et audio en réseau (les espaces sonores en réseau) sous la forme de programmes et de recherches basés sur la pratique. Le laboratoire accueille un petit nombre de chercheurs et d'artistes, de provenance internationale et issus d'écoles d'art, de cursus de thèse ou d'autres domaines de recherche, et propose chaque année un cycle de symposiums, de workshops et d'activités pédagogiques à destination des écoles. Les axes de recherche engagés actuellement concernent les domaines de la sonification et des hybridations espaces virtuels/espaces physiques (*New Atlantis*), et ceux liés à l'écoute à distance et aux transports et circulations des sons (*NMSAT* (Historique de l'art sonore et de la musique en réseau), *Locustream*, *Auditoriums Internet*).

Recherches et réalisations en cours: Julien Clauss: *Les horizons de l'ouïe / plasticité des territoires sonores. Toposone / performances de champ libre*; Stéphane Cousot: *Développement de bases de données / Archives et Flux* (NMSAT et Locustream); Alejo Duque: *TRUeQUE/24h TranscommRoutes for*

Un-Expected Queued Events (et Locustream); Scott Fitzgerald: *Sonic Cartography* (et Locustream); Anne Laforet: *Étude sur les mondes virtuels sonores* (New Atlantis); Grégoire Lauvin: *SplitSoundscape* (Locustream Promenade); Jérôme Joy: (cursus Ph.D. Université Laval Québec 2011-2014) *Les Auditoriums Internet* (et NMSAT, Locustream); Peter Sinclair: (cursus Ph.D. CRISAP University of the Arts London 2009-2012) *Using Realtime Data Flux in Art – The Mediation of a situation as it unfolds. RoadMusic, an experimental case study* (et New Atlantis, Locustream).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jérôme Joy, ENSA Bourges;
Peter Sinclair, ESA Aix-en-Provence;
Anne Roquigny (coordination administrative)

ÉQUIPE DE RECHERCHE

2008/2012: **Julien Clauss**;
Stéphane Cousot; **Alejo Duque**;
Scott Fitzgerald; **Anne Laforet**;
Grégoire Lauvin
2005/2007: **Nicolas Bralet**;
Sabrina Issa; **Nicolas Maigret**;
Esther Salmona; **Lydwine Vander Hulst**

DURÉE

variable

PUBLICATIONS

- *Une Époque Circuitée. Réflexion sur l'organologie des arts en réseau: le passage de l'Internet à un état musical.* (Jérôme Joy, 2010). In *Revue Intermédialités* – Avril, 2010, No. 13 – Programmer, CRI Université de Montréal.
- *Sonification (what, where, how, why)*, Locus Sonus, Peter Sinclair, guest editor du numéro spécial 2012. Actes du Symposium #6 Sonification Locus Sonus. *Revue AI&Society* (Springer), Vol. 27, nr 2.

ÉCOLES ASSOCIÉES

- ESA d'Aix-en-Provence (depuis 2004)
- ENSA de Bourges (depuis 2010)
- ENSA Nice Villa Arson (2004/2010)
- ESBAM Marseille (2007/2008)

PARTENARIATS

- Laboratoire de Sociologie LAMES Université de Provence Aix/Marseille (Accord-cadre CNRS/MCC)
- SAIC School of the Art Institute of Chicago (FACE/PUF)
- CRISAP Creative Research in Sound Art Practices LCC University of the Arts London Université Laval Québec SARC Sonic Arts Research Centre Queen's University Belfast

SITE

locusonus.org

Résonances, du sensible au sens^{CS}

École supérieure des beaux-arts
Tours Angers Le Mans
Le Mans

L'Unité de Recherche « Résonances, du sensible au sens », interroge la plastique sonore dans l'espace de la cité. Il s'agit de mettre à l'épreuve de la recherche le fait que le geste artistique est une forme de pensée qui peut s'inscrire dans le tissu social, créer des liens, dynamiser les relations.

La fonte de deux cloches a servi d'acte fondateur, travail hautement technologique, en relation avec l'ISMANS, école d'ingénieurs et en collaboration avec un technicien spécialisé. Une des cloches a ensuite été intégrée dans un orchestre de musique contemporaine. L'inscription historique, sociale et symbolique de la cloche a servi de paradigme pour développer une réflexion sur l'irruption du son dans l'espace commun.

L'élaboration de la recherche passe par les matériaux, par les corps, par les gestes ; par la pratique, les croisements et les jonctions du savoir-faire des artistes, plasticiens, musiciens, et des théoriciens, chercheurs en esthétique ou en sciences sociales, qui nous ont rejoints. Elle s'organise en partie dans une réelle proximité avec les étudiants, objectif pédagogique essentiel, en les associant à son développement à travers des

Arcs spécifiques (À voix haute, La ville instrument, Stratégies d'écoute / stratégies de composition, Itinéraires de mémoire sonore, Atelier de percussion, Sculpture et objets sonores, Atelier ricochets), et deux cycles de conférences et d'événements (concerts / performances) sur les thèmes respectifs « Le Souffle » (2010), puis « Le Jeu » (2011). Le prochain cycle, « Le rythme », aura lieu en mars 2012.

La construction d'un orgue bruiteur alimenté par un réseau d'air comprimé est engagée. Un projet de beffroi se poursuit. Il sera l'occasion d'associer, dans la cité, un substrat de mémoire profonde à une nouvelle scansion sonore, en relation avec les rythmes circadiens.

Des montages sonores (Itinéraires individuels, 24 heures du Mans) sont en cours de réalisation.

De jeunes artistes, anciens étudiants de l'école, contribuent à ces projets.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Jean-Louis Raymond

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Michel Dupuy ; Jacinto Lageira ;
Christian Morin.

DIRECTEURS DE MODULES DE RECHERCHES

Elvio Cipollone ; Philippe Denicourt ;
Christophe Domino ; Philippe
Langlois ; Jean-Yves Petiteau.

DURÉE

3 ans

PUBLICATIONS

- Cycles de conférences : « Le souffle » (2010), « Le Jeu » (2011), « Le Rythme » (2012).
- DVD de l'ensemble des événements sonores, concerts et performances.
- CDs : pièce de Jean-Jacques Palix (24H du Mans), deux pièces réalisées par Elvio Cipollone avec « l'Instant Donné ».
- Site internet d'édition « resonances-lab.org ». Actes du colloque « Résonances » (2012).

PARTENARIATS

- Paris 1 Sorbonne, École doctorale – Arts plastiques, esthétique et Sciences de l'art
- ISMANS, école d'ingénieurs du Mans
- La Fonderie Théâtre du Radeau, Le Mans
- ENSIM, école d'ingénieurs de l'Université du Maine, Le Mans
- LAUM, Laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine. UMR CNRS 6613

CONTACTS

- Jean-Louis Raymond :
j.l.r@wanadoo.fr
- Michel Dupuy : mxdupuy@orange.fr
- Christian Morin :
cmorin@esba-lemans.fr

Créativité instrumentale

Étude du processus de création dans les arts instrumentaux du temps dans le contexte des technologies de l'information et de la communication

École européenne supérieure de l'image
Angoulême – Poitiers

Le projet s'est constitué dans le rassemblement de trois partenaires engagés dans une recherche sur le processus de création dans les arts instrumentaux du temps. L'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême-Poitiers partage quant à elle une collaboration avec le groupe de recherche associant le laboratoire ICA et l'ACROE à Grenoble depuis plus de dix années.

Trois axes de recherche ont permis de structurer nos actions.

Six réunions des groupes de chaque axe de travail ont conduit à mettre au point les différents protocoles d'expérimentations répartis sur trois intitulés de tâches :

- Expérimentations sur les réalités virtuelles dans le domaine des arts visuels.
- Expérimentations sur les réalités virtuelles dans les arts musicaux.
- La représentation des causes comme activité de création, d'écriture et de conception, dans les arts instrumentaux du temps.

Un atelier d'une semaine en octobre 2009 à l'EESI de Poitiers avec les étudiants du mastère M1 Arts

Interactifs a constitué tout un ensemble d'expérimentations enregistrées et filmées, autour de l'axe 3.

Organisation en février 2010 d'une session d'expérimentation d'applications proactives TELLURIS à l'EESI. La présence, à l'intérieur d'une école d'art, de dispositifs à retour d'effort a permis d'une part une sensibilisation nouvelle des étudiants et enseignants aux enjeux de tels outils et d'autre part permis d'analyser tout un ensemble de modèles physiques dans un environnement adapté à cette situation particulière. Ces deux expériences ont permis de rassembler un matériau d'analyse considérable.

Une opération symétrique s'est également déroulée à l'Université McGill en avril 2011 où a été expérimenté un ensemble de modèles physiques dans le cadre de l'axe 2 dédié aux arts musicaux.

En novembre 2011, une synthèse des travaux de ces différentes expérimentations a été présentée lors du colloque # Art Science Technologie sous forme de conférences, concerts et installations. La constitution d'un document papier et d'un site de publication constituera le résultat de cette expérience.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Annie Luciani, responsable projet et coordination Laboratoire ICA, Institut Polytechnique de Grenoble ;
Daniel Barthelemy, coordination EESI ; Marcelo Wanderley, Université McGill.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Claude Cadoz ; **Jean-Loup Florens** ;
Olivier Tache ; **Matthieu Evrard**,
laboratoire ICA ; **Gilles Bollaert**, EESI ;
Stephen Sinclair, McGill.

DURÉE

30 mois

PUBLICATIONS

- Annie Luciani. *De la matière réelle à la matière simulée : Vers un art visuel dynamique et instrumental*. Conférence #AST2011, Grenoble, Nov. 2011.
- Annie Luciani. *Art kinesthésique et art plastique : Contribution à l'émergence d'un art visuel dynamique*. Techniques et Sciences Informatiques. Hermès. Soumis.
- Marcelo Wanderley. *Mapping Strategies in Digital Musical Instruments: Concepts and Tools*. Conférence #AST2011, Grenoble, Nov. 2011.

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Institut Polytechnique de Grenoble
- Mastère AST Art-Science-Technologie de Grenoble Université

PARTENARIAT

- Laboratoire ICA, Institut Polytechnique de Grenoble
- Laboratoire IDMIL (Input Devices and Music Interaction Laboratory), Université Mc Gill

SITE ET CONTACT

<http://acroe.imag.fr/proj/crea/>

Atelier de recherche sonore A.R.S

Son, architecture, urbanisme

École supérieure d'art de Lorraine
Metz

Créé en 2009/10 et dirigé par Eléonore Bak, l'ARS a pour mission de susciter une interaction dynamique entre Son, Architecture et Urbanisme. Par un travail transdisciplinaire, il propose des pistes pour l'insertion professionnelle et permet d'expérimenter des démarches singulières. Par l'immersion dans l'univers sonore, l'ARS invite à l'interrogation sur notre propre perception et construit un environnement qui permet d'acquérir de nouvelles connaissances et esthétiques. L'écoute à l'œuvre doit rendre compte de toute la complexité et de l'exigence d'une démarche artistique. Dans ce désir, l'œuvre processus s'entoure de tout un registre de confidences pour expliquer la manière d'écouter ou la façon de pratiquer l'espace. C'est notamment l'architecture, dans le sens d'une architecture invisible – terme qui renvoie à l'intersensorialité – qui devient un outil stratégique pour imaginer de nouvelles formes de Collection : du protocole d'écoute au dispositif, son catalogue contiendra des pratiques sonores, leurs écritures et représentations, des visualisations et traductions sensorielles, lumineuses, physiques sonores. L'ARS propose une Galerie didactique qui privi-

légie l'art sonore contemporain et ses ressources historiques. Il organise des séminaires qui posent des jalons pour une « certaine manière de penser et de pratiquer le son » : 2011/12 séminaires « Ambiances » N°1 *sur la facture de l'espace et la signature esthétique sonore*, « Ambiances » N° 2, *du phantasme de la représentation*. L'ARS construit son réseau professionnel, afin de permettre à l'étudiant de prolonger ses recherches et de se porter dans le monde. En 2010, une coopération ARS/ÉSAL et HBK Saar a eu lieu : projet de Typographie urbaine, exposition événement façade multimédia, publication commune en 2011 – appuyé sur une convention – création d'un cadre pédagogique croisé ARS/ÉSAL et Smartroom de Supélec spécialisé en Holophonie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Eléonore Bak

DURÉE

créé en 2009

PUBLICATIONS

- Revue *Le Salon*
- Edition ÉSAL
- Séminaires et colloques Son & Ambiances ESAL
- *Art et recherche Typographie urbaine* en collaboration avec la HBK Saarbrücken, Allemagne (en cours de réalisation)
- Programme intensif ERASMUS réseau international Écoles Supérieures d'Art de l'Est (catalogues et expositions European Forum of History and Arts)

PARTENARIATS

- Smart-room Supélec spécialisé en Holophonie (en cours)
- HBK Saarbrücken
- FHS Trier
- ASP de Cracovie et de Gdansk
- Académie Royale de Liège

SITES

- <http://esamm.metzmetropole.fr>
- <http://arsesamm.blogspot.com>

Grande Image^{CS}

Projection grand format : recherches théoriques, expérimentations et programmation d'images et de situations

École supérieure des beaux-arts
Tours Angers Le Mans
Le Mans

Le programme Grande Image associe recherche théorique, expérimentation et programmation autour de la projection en grand format, interrogeant l'échelle, le rapport à l'architecture, l'espace public, la ville-écran. La grande image ne saurait être confisquée par le spectaculaire et le monumental : la recherche vise à réunir les conditions pour que les artistes s'en emparent, en privilégiant la projection comme forme symbolique, dimension sonore comprise.

En croisant des perspectives multiples, esthétique, technique, politique, sociologique, en réfléchissant en termes d'image et de dispositif, le travail s'appuie sur l'expérimentation en réunissant moyens et situations, tant sur le plan des pratiques urbaines que des enjeux formels (renversement du primat de l'écran sur l'image, mise en question de l'unité synthétique de l'image cadrée).

L'initiative de programmes (Projets/Projection^r 1 à 11, 2008-2011) ou la participation à des événements (comme la Nuit Blanche en 2011) offerte à de jeunes créateurs comme à des artistes (Tania Mouraud, Charles Sandison) constituent un corpus de réflexion, à côté de l'analyse critique et his-

torique (de Tatlin à Wodiczko, de l'anti-monument au «mediafaçade»).

Une série de journées d'études (novembre 2011, février et mai 2012), qui croisent réflexions théoriques et mise en œuvre, balise des champs de possibles et de problèmes liés tant aux modalités de diffusion que de conception et d'écriture. Veillant au dépassement des paradigmes connus (art monumental, cinéma, arts technologiques), Grande Image est particulièrement ouverte aux travaux et réflexions menés à l'étranger (Allemagne, Canada, etc) par invitations et mise à disposition de traductions. Les travaux et programmations, dans un premier temps mis en partage en ligne, visent aussi à terme la publication.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Christophe Domino, ESBA TALM,
site du Mans

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Samuel Bianchini, Université
de Valenciennes/ENSAD ;
Françoise Parfait, Paris 1/LAM ;
Anne Marie Duguet, Paris 1
honoraire ; **Marie-Laure Cazin**,
ESBA TALM ; équipe
enseignants, ESBA TALM.

DURÉE

2010-2011 et 2012-2013

PUBLICATIONS

- En préparation : Grandeimage-lab.org (pour les travaux de recherche, textes et documents)
- Projectile-lab.org (pour les programmations)

ÉCOLES ASSOCIÉES

- ÉESI Poitiers
- École nationale supérieure d'architecture, Nantes

PARTENARIATS

- ETCLondonParis, Ivry-sur-Seine : partenaire technique et logistique
- Projectile, portage de projets
- LAM, Laboratoire des Arts et des Médias, Paris 1
- SlidersLab, Université de Poitiers et l'ÉESI Poitiers
- Visible City + Archive, York University, Toronto
- Groupe Ville (Dijon, Saint-Etienne, Strasbourg)

SITE ET CONTACTS

- www.esba-lemans.fr/content/grande-image-0
- christophe.domino@wanadoo.fr
- christophe.domino@esba-lemans.fr

Comment se reconfigure la dimension du visible à l'ère de la migration des images, de la virtualisation et de la dématérialisation ? En posant la question depuis le cinéma, nous évitons de tomber dans une description purement technologique ou technicienne du destin des images. Nous préférons interroger les formats, les principes de conversion et de traduction pour prendre en compte tout en les dépassant les mutations du dispositif cinématographique. Le cinéma ainsi envisagé n'est plus seulement une technique, mais un dispositif qui semble modéliser notre monde.

À partir du moment où le cinéma est envisagé comme agent de décloisonnement entre les disciplines, il inclut aussi tout ce qui n'est pas lui-même, à commencer par le non-art ou tout ce qui relève de l'idéologie. Comment le cinéma aujourd'hui peut-il intégrer la société du tout image, tout en évitant les affres et dangers du détournement ? Comment le cinéma est-il à même d'inventer de nouvelles fictions à l'œuvre ?

Nous avons imaginé faire de notre groupe d'enseignants et d'étudiants, une équipe de cinéma qui activerait des rencontres avec des chercheurs et

des artistes de toutes disciplines, en nous posant la question *via* la cinéma de la possibilité d'une parole, de sa construction, de sa diffusion et de sa transmission. Chaque rencontre aboutira à la mise en scène d'une séquence et engendrera la possibilité d'autres séquences à filmer (imaginées en amont ou en aval de la rencontre).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

ESBA TALM : **Judith Abensour**, professeur de théorie des arts ;
Thomas Bauer, professeur multimédia.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Anne Couzon-Cesca, professeure écriture numérique ; **Laurent Millet**, professeur photographie ;
Véronique Petit, documentaliste.

PUBLICATIONS

- *Réactivation du geste* : sous la direction de Judith Abensour, ensemble de textes : Anne Collod, Jérôme Bouterin, Mathieu Copeland, Jean-Patrice Courtois, Antoine Emaz, Frédéric Rambeau, Jean-Pierre Rehm. Co-édition : Esba TALM, Esba Toulouse. Le Gac Press.
- *Faux-Témoins : film actuellement en cours de production*. Université Israélienne : Beit Berl College, Hamidrasha, (équipe de recherche dirigé par Roeë Rosen) et l'École des beaux-arts d'Angers (janvier 2010) sous la direction de Thomas Bauer et Judith Abensour.

PARTENARIAT

Le Centre d'Etudes des Arts Contemporains de l'université de Lille 3

CONTACT

judith.abensour@wanadoo.fr

Émergence de la synthèse d'images en France dans les années 1980-1990

École nationale supérieure
des Arts Décoratifs
Paris

La conjonction de la créativité française, des avancées technologiques et de la dynamique induite par le plan gouvernemental, dit « Recherche-image », a permis à la France d'être très en pointe dès le début des années 1980 dans le domaine de la synthèse d'image et du traitement numérique de l'image. Des sociétés de post-production, des laboratoires de recherche, des formations se sont ainsi créés, plaçant la France au second rang mondial, juste derrière les États-Unis. Pourtant la plupart des ouvrages et sites retraçant cette histoire récente méconnaissent son versant français. Comment la France a-t-elle été en pointe pour le développement technique et artistique de l'image de synthèse au début des années 80? Comment a-t-elle été en tête de la vente de logiciels 3D en 1990 pour en être absente aujourd'hui? Comment les pionniers ont développé leurs propres logiciels sur des systèmes imposants? Comment l'arrivée de systèmes clefs en main a favorisé l'éclosion de multiples petites sociétés de production? Comment les réalisateurs ont tiré parti d'une technologie permettant de faire voler sans contrainte caméras et objets? Comment les artistes ont su tirer parti de

ces technologies naissantes? Quelles nouvelles esthétiques ont été induites? Nous avons travaillé sur ces questions par des journées d'études (fmx, mai 2009; Le futur a un passé, juin 2011) poursuivies cette année par un séminaire mensuel à l'INHA.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Pierre Hénon, professeur, EnsAD;

Chantal Duchet, professeur,
Université Paris 3, IRCAV;

Gilbert Dutertre, responsable
du Fonds de création audiovisuelle
contemporaine, INA;

Maurice Benayoun, Université Paris
8, artiste, co-fondateur du CITU;

Georges Lacroix, directeur artistique,
producteur; **Lionel Fages**, producteur;

Cécile Welker, doctorante, Université
Paris 3, **Denis Van Waerebeke**,
réalisateur; **Christophe Pornay**,
assistant technique.

DURÉE

3 ans

PUBLICATIONS

- DVD les Quarx (première série française en HD)
- Site histoire3d.siggraph.org
- Mise en ligne des conférences

PARTENARIATS

- INA – Inathèque de France / Fonds de création audiovisuelle contemporaine
- INHA – Institut national d'Histoire de l'Art
- IRCAV : Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel, Université Paris-III – Sorbonne nouvelle / département cinéma et audiovisuel
- Cap Digital
- Paris ACM SIGGRAPH.

SITE ET CONTACT

- hist3d.ensad.fr
- info-hist3d@ensad.fr

Le projet de recherche artistique trouve ses racines dans les années 90, au moment où se créaient les briques conceptuelles qui allaient amener, dès le début de ce siècle, à la définition de l'interactivité comme « forme de la relation » dans l'espace cybernétique*, c'est-à-dire aussi l'émergence d'un langage propre à ce médium.

Le SLIDERS_lab prend en compte un territoire de réflexion émergeant autour de la mémoire, de l'archivage et du numérique, dans lequel des créateurs et des chercheurs se posent la question des nouvelles figures de la narration et, également, des nouvelles formes de création et d'analyse de l'image.

Ces sujets font l'objet de développements théoriques et pratiques à travers des événements, des collaborations avec des laboratoires universitaires, des institutions publiques ou privées et des créations.

Ainsi, le laboratoire organisera en 2012 la troisième biennale « Figures de l'interactivité » dont la thématique abordera des questions liées à la mémoire. La biennale, c'est un colloque international, des masters classes et des expositions.

Ensuite, un projet FUI 13 de R&D collaboratifs entre entreprises et laboratoires, *Enactive TV*, doit nous permettre d'imaginer puis de réaliser des scénarios de développement d'interfaces pour naviguer dans des grands ensembles d'éléments.

Un projet de performance artistique, *Sky Memory Project*, avec lequel nous écrivons et décrivons à travers des logiques et des programmes des voyages poétiques dans des architectures de mémoires.

* Jean-Marie Dallet, *La notion de figure dans les arts interactifs*, thèse de doctorat, Université Paris 8, Saint-Denis, 2001; Jean-Louis Boissier, *La relation comme forme*, MAMCO, 2004; Anne Cauquelin, *Fréquenter les incorporels. Contribution à une théorie de l'art contemporain*, PUF, 2006.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Jean-Marie Dallet, artiste, enseignant-chercheur à l'ÉESI, chargé de cours à l'UCO.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Frédéric Curien, artiste, enseignant-chercheur à l'ÉESI;
Hervé Jolly, artiste, enseignant-chercheur à l'ÉESI.

DURÉE

24 mois

PUBLICATIONS

- Jean-Marie Dallet (sous la direction de), *Cinéma, interactivité et société* (à paraître)
- Jean-Marie Dallet, « Dispositifs projectifs et arpentage de la mémoire », in *Réfléchir la projection*, ouvrage collectif sous la direction de Véronique Campan, PUR, à paraître en 2012.
- Frédéric Curien, « The Instrumental space », in *Enactive / 07, Proceedings of the 4th International Conference on Enactive Interfaces*, 2007.

PARTENARIATS

- IRI (Centre Pompidou)
- Musée Étienne-Jules Marey, ville de Beaune
- LIRIS (UMR 5205 CNRS, Lyon 1)
- XLIM/SIC (UMR 6172 CNRS, Limoges – Poitiers)
- EdNM, (EA 4010, Al-AC) Université de Paris 8
- foReLL (EA 3816, équipe B3), Université de Poitiers
- CERN (Genève, Suisse)
- UQAM (Montréal, Québec)

SITES ET CONTACTS

- www.sliderslab.com
- www.figuresinteractives.com
- info@sliderslab.com

Imaginaires, technologies, société. Design et quête de sens

École supérieure d'art et de design
de Reims

Design graphique & multimédia : séminaire de recherche

Ce séminaire s'inscrit dans le partenariat pédagogique et de recherche engagé en 2011 entre l'ESAD de Reims et l'Institut Télécom. Il se donne pour tâche d'inscrire les innovations technologiques dans une perspective de « longue durée » en les interrogeant dans leurs fondements culturels et en identifiant l'imaginaire qui les sous-tend, afin de faire émerger les forces motrices et structurantes qui ont cours dans nos sociétés hypermodernes. Quelles sont par exemple les représentations individuelles et collectives des technologies aujourd'hui ? Sur quoi se fondent-elles ? À quoi rêvent les usagers ? Quelle part d'imaginaire fait irruption dans la conception des objets techniques ? C'est la question de l'orientation que nous souhaitons donner au développement de nos sociétés qui est en jeu.

Ce séminaire réunit à chaque séance un théoricien et un praticien. Il est organisé avec l'équipe de recherche « Ethique, Technologies, Organisations, Société » (ETOS) de l'Institut Télécom (Télécom École de Management), en collaboration avec le festival SIANA, l'imaginaire des technologies, le Centre de recherche Sens, Ethique, Société (CERSES),

CNRS / Université Paris Descartes, l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIEE) et la New York University (NYU) in France.

Les actes seront publiés en partenariat avec l'Institut Télécom et le festival Siana à l'issue des deux cycles du séminaire, qui se poursuivra en 2012-2013, et qui fait également l'objet d'un blog : <http://wireles.wp.institut-telecom.fr>

Quelques intervenants 2011-2012 : Olaf Avenati, designer graphique, David Bihanic, maître de conférences à l'Université de Valenciennes, Bruno Samper, artiste et webdesigner, Brice Roy, artiste et créateur de jeux vidéo, Elisabeth Rossé, psychosociologue...

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Patricia Ribault, docteur en art et sciences de l'art, responsable de la recherche à l'ESAD ;

Pierre-Antoine Chardel, maître de conférences en philosophie à l'Institut Télécom.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Olaf Avenati, designer graphique ;
Mathieu Ehrsam et **Christian Porri**, designers multimédia ;
Pierre-Antoine Chardel
et **Patricia Ribault**.

DURÉE

24 mois

PUBLICATIONS

- Actes du séminaire (à paraître)
- *Rencontres entre artistes et ingénieurs autour du numérique. Modalité et glocalité*, sous la direction de Yannick Fronza et Grégoire Courtois, Paris, L'Harmattan, 2011.

PARTENARIATS

- Institut Télécom (Télécom École de Management, Télécom SudParis)
- Festival Siana – L'imaginaire des technologies
- Centre de recherche Sens, Ethique, Société (CERSES), CNRS / Université Paris 5
- École nationale supérieure d'informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIEE) New York University (NYU) in France

SITES ET CONTACTS

- www.esad-reims.fr
- institut-telecom.fr
- pierre-antoine.chardel@institut-telecom.fr
- patricia.ribault@esad-reims.fr

DatAData

Groupe de recherche sur les médias poétiques

École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon

Depuis octobre 2010, DatAData rassemble des chercheurs et des artistes dans la volonté de répondre aux enjeux esthétiques contemporains que soulèvent les cultures numériques, mais aussi d'accompagner l'évolution en cours dans les lieux d'enseignement de l'art, français et étrangers. Autour de la thématique « computing without computer »/montage spatial et mémoire, DatAData déploie progressivement une activité multiple, allant de l'édition à l'organisation d'événements artistiques, à l'intérieur de la culture numérique.

« *Data data* » est le nom que le *Machine Architecture Group* a inventé dans la construction de Aspen Movimap, le tout premier projet de réalité virtuelle (1978), pour désigner les données recueillies qui ne correspondaient ni à des éléments audio ni à des documents visuels, mais à des faits sociaux inclassables. DatAData met en liaison ces *données-données* de la première base de données avec l'exclamation la plus célèbre et libératrice de l'histoire de l'art : « DadaDada ! ». Ainsi, DatAData affirme le collage de cette référence aux deux univers et pratiques pour contri-

buer à une « cartographie d'idées et de pratiques contre toute reconstitution spatiale technologique de la réalité » (Aspen) monolithique et unilatérale, agissant « dans la réalité d'un monde transposé suivant de nouvelles conditions et possibilités » (Dada). Comment tenir alors une mise à distance – sans ignorer le rythme des évolutions – afin de rêver à des raffinements possibles dans notre manière de penser et de créer ? Tandis que l'espace de la création artistique est en risque de devenir plus normalisé que jamais à travers des outils préfabriqués et contraignants, notre groupe de recherche prend son départ dans l'idée que la matière numérique est d'abord questionnable et ré-organisable

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Catherine Beaugrand, Ensba Lyon, assistée par **Madeleine Aktypi**, théoricienne de l'art & des médias

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ENSBA Lyon : **Catherine Beaugrand**, multimédia ; **Philippe Durand**, photographie ; **Nicolas Frespech**, Net-art, informatique ; **Jérôme Mauche**, littérature. CREA : **Denis Cercllet**, maître de conférences en anthropologie. LIRIS : **Yannick Prié**, maître de conférences en informatique.

DURÉE

Programme initié en 2009. Première phase de 3 années en cours.

PUBLICATIONS

- www.datadataensbalyon.fr
- www.datadataensbalyon.fr/datadatarevue.html

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Faculté d'anthropologie et de sociologie, Université Lumière-Lyon 2
- Université Claude Bernard Lyon 1

PARTENARIATS

- CREA, Centre de recherches et d'études anthropologiques, laboratoire CNRS
- LIRIS, Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information, laboratoire CNRS.
- Laboratoire Espace-Cerveau, IAC Villeurbanne
- Gaîté Lyrique, Paris

CONTACT

catherine.beaugrand@ensba-lyon.fr

DRII – Dispositifs relationnels : installations interactives

École nationale supérieure
des arts décoratifs
Paris

Expérimentations et modélisations de dispositifs technologiques spatiaux et scéniques pour la création d'installations et environnements interactifs.

La notion de « dispositif » prend de plus en plus d'importance dans la création contemporaine; elle augmente le terme « installation » d'un principe productif. Avec l'interactivité technologique, cette dimension est à la fois relationnelle, modélisée et opératoire. Nos recherches portent ainsi sur les modalités de mise en œuvre de la relation opératoire des œuvres avec leur contexte et, plus spécifiquement, avec leur(s) spectateur(s). On s'intéresse plus précisément au développement de dispositifs pour la performance, que celle-ci relève du public ou de performeurs professionnels, en particulier dans le champ de la danse contemporaine.

Impliquant notamment la vidéo, le son, la lumière, la robotique, les matériaux, en lien au geste, travaillant sur l'invention d'interfaces spécifiques, pertinentes et signifiantes, les travaux menés ici peuvent s'orienter vers les installations artistiques en intérieur ou en extérieur (espace urbain) et vers les arts de la scène et de la perfor-

mance, associant étroitement « recherche et création » (« r&c »), nous investissons des dispositifs technologiques prospectifs avec des préoccupations artistiques – esthétiques et critiques – autant que sociétales.

Notre programme de recherche est structuré selon cinq axes : large group interaction, lumière interactive, physical medias, surfaces sensibles, agogique.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Direction et coordination :

Samuel Bianchini.

Thierry Fournier, axe « surface sensible » ; **Cyrille Henry**, direction technique ; **Emanuele Quinz** édition, exposition, valorisation ; **Annie Leuridan**, axe « lumière interactive ».

DURÉE

Depuis 2007

PUBLICATIONS

- Samuel Bianchini, *Œuvre variable. configurer, conditionner, programmer l'image*, in art+++, (sous la dir. de David-Olivier Lartigaud), coll. *script*, ed. hyx, orléans, avril 2011
- Emanuele Quinz, *Techno-hétérotopies, design critique comme micro-humanisme*, in design for change,

Paris éditions Blackjack, 2010

- Samuel Bianchini (sous la dir. de), *Recherche & création. Art, technologie, pédagogie, innovation*, ed. Burozoïque et École nationale supérieure d'art de Nancy, Montrouge, 2009

PARTENARIATS

- Sciences po – École des arts politiques (SPEAP)
- Université de Paris 8 (Labex h2h et GIS h2h lab)
- Laboratoire d'informatique de Grenoble. Équipe Ingénierie de l'interaction homme-machine
- Laboratoire d'informatique de Lyon (LIRIS)
- CEA Saclay et Fontenay aux Roses
- Laboratoire de physique des solides d'Orsay

- Maison européenne des sciences de l'homme et de la société (MESHS) de Lille
- Pôle de compétitivité Cap digital et région Île-de-France
- Espace Pierre-Gilles de Gennes – ESPCI, Paris
- PSL* (initiative d'excellence Paris sciences et lettres)
- Entreprise Orbe
- Association Orphaz

SITE ET CONTACT

- drii.ensad.fr
- samuel.bianchini@ensad.fr

Pratiques Immergées –

City Media

Recherche et développement

École supérieure d'art Félix Ciccolini
d'Aix-en-Provence

CityMedia est un dispositif collectif d'exploration et de découverte constitué d'un grand écran interactif qui permet de littéralement toucher l'image et de modifier ainsi son contenu. Installé dans l'espace public, il peut être activé par plusieurs personnes à la fois, agissant de concert ou de manière indépendante. Il utilise des capteurs multi-touch, 3d bodytracking, des webcams et une connexion Internet pour relier les utilisateurs, les données, les médias et les objets. Le dispositif agit comme un carrefour d'informations, une carte temps-réel qui simplifie et rend tangibles certaines informations et relations complexes (locales/globales) qui seraient difficiles à représenter sur l'espace réduit d'un ordinateur personnel ou d'un ordinateur de poche (smartphone).

En plus du développement du système technique, plus d'une cinquantaine de prototypes ont été réalisés à travers une douzaine de workshops organisés par l'Atelier Hypermédia de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence et le Master Media Design de l'Haute École d'Art et de Design – Genève.

Une vingtaine de ces prototypes ont été présentés à la Cité du livre d'Aix-en-Provence et la bibliothèque Alcazar de Marseille. Le dispositif a été exposé au Bâtiment d'Art Contemporain de Genève pendant le Festival Mapping et dans une version réduite à LIFT Genève.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Douglas E. Stanley

Équipe de recherche :

ESA Aix atelier hypermedia.

Direction et system design :

Douglas Edric Stanley.

Équipe développement :

Guillaume Stagnaro ;

Stéphane Cousot.

Développement additionnel :

Tomek Jarolim ; Stefan Piat ;

Pascal Chiroi

DURÉE

2009/2011

PUBLICATION

Bellin Stéphane Télécom Paris Tech,

Gentès Annie Télécom Paris Tech,

Vergès Emmanuel Zinc Ecm :

Evaluation de l'Expérimentation

« City Média ». *Observations- Enquête quantitative- Enquête qualitative, Mars-Avril 2011.*

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École supérieure d'art d'Aix-en-provence, Atelier Hypermédia
- École supérieure d'art et de design de Marseille-Méditerranée, Studio Lentigo
- École spéciale d'architecture, Paris
- École nationale supérieure des arts décoratifs Paris, Labs
- Haute École d'Art et de Design Genève, Media Design

PARTENARIATS

- Financement : Région PACA, Feder (Programme PACA Labs), Ville d'Aix-en-provence

- Soutien: Ville d'Aix en Provence, Ville de Marseille Mairie 1er/7^e
- Production : Seconde Nature
- Réalisation : Atelier Hypermédia École supérieure d'art d'Aix en provence
- Design : Digital Deluxe
- Étude : Zinc Ecm et Télécom Paris Tech
- Expertise Conseil : FING / Ville 2.0

SITES ET CONTACTS

- www.École-art-aix.fr
- Jean-Paul Ponthot, directeur : jpponthot@École-art-aix.fr
- Douglas E. Stanley : destanley@me.com
- www.secondenature.org/citymedia/

Pratiques immergées

– OPTILAB Laboratoire

de l'optimisation

École supérieure d'art Félix Ciccolini
d'Aix-en-Provence

Recherche et développement

L'OPTILAB est un FABLAB dans sa conception et sa logique de réseau.

Un Fab Lab (abréviation de Fabrication laboratory) est une plate-forme de prototypage rapide d'objets physiques, « intelligents » ou non. Il s'adresse aux entrepreneurs qui veulent passer plus vite du concept au prototype ; aux designers et aux artistes ; aux étudiants désireux d'expérimenter et d'enrichir leurs connaissances pratiques en électronique, en CFAO, en design. Il s'inscrit dans un réseau mondial développé à partir d'un programme du Center for Bits and Atoms du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui a défini une charte des Fablabs (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>).

Ce programme est issu en droite ligne de L.O.E.I.L (Laboratoire /Objet/ Espace/ Intelligent/ Langage) laboratoire qui a développé l'atelier robotique et mécatronique depuis 1992 à partir des questions technologiques du mouvement et du comportement, développant les problématiques liées à des questions fondamentales comme axe de recherche en art : le réseau, l'interactivité, le temps réel, et plus largement les nouvelles formes de création et de fabrication numérique.

L'objectif d'OPTILAB est de vulgariser l'utilisation de systèmes de fabrication numériques dans un cadre pédagogique ou ouvert à des collaborations extérieures. Il s'agit d'offrir des outils logiciels et matériels accessibles, et une formation alternative à celle proposée dans l'industrie. Le modèle logiciel 'Open Software' et 'Open hardware', basé sur le modèle des FABLAB a été choisi.

- Il accueille des artistes en résidence.
- Actuellement: Mohamed Bourouissa
- 2010-2011: Etude de faisabilité (définition des objectifs et du modèle social et économique).
- 2012: Acquisition des équipements.
- Etablissement des méthodes et procédures de fabrication.
- Intégration de l'outil OPTILAB dans le cursus pédagogique et le monde associatif.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

France Cadet, artiste, responsable du département art et science à la School of Art Institute of Chicago.

Responsable Scientifique :

Jean-Pierre Mandon

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Joël Belouet, artiste ;

Laurent Costes, technicien ;

Guillaume Stagnaro, artiste et développeur.

DURÉE

Début du projet: 2010

Phase de réalisation 2012

PUBLICATION

Etude de faisabilité (technique et économique). Présentation publique dans le cadre du dispositif de développement de l'innovation région PACA

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École supérieure d'art et de design de Marseille-Méditerranée, Studio lentigo

PARTENARIATS

- Portage du projet: POPsud (pôle optique et photonique) porteur du Pôle de Compétitivité OPTITEC et labellisé Pôle Régional d'Innovation et de Développement de l'Économie Solidaire (PRIDES)
- Studio Lentigo Marseille

- École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) Aix en provence
- Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)
- Financement de l'étude de faisabilité: Région PACA (PACA Labs – écosystèmes Numériques)

SITES ET CONTACTS

- www.École-art-aix.fr
- <http://optilab.École-art-aix.fr>
- Jean-Paul Ponthot, directeur: jpthonthot@École-art-aix.fr
- Jean-Pierre Mandon: jp.mandon@gmail.com
- France Cadet: cyberdoll@free.fr
- POPSud: marie.lhoutellier@popsud.org

Recherches ouvertes en Art, Design et Nouveaux Médias

– RANDOM (lab)

École supérieure d'art et de design
Saint-Étienne

Le RANDOM (lab) du pôle numérique de l'ESAD Saint-Étienne est un lieu de recherches pratiques et théoriques consacré à l'expérimentation en art, design et nouveaux médias.

S'appuyant sur des travaux initiés par des étudiants de 4e et 5e année en art, design et en post-diplôme, ainsi que sur des projets conduits par l'équipe enseignante ou des intervenants invités, les recherches au sein du RANDOM (lab) s'organisent autour d'axes privilégiés.

Pour les deux ans à venir, nous développerons deux axes de recherche.

Un axe « prototypage » qui a pour but d'analyser le développement croissant de nouveaux moyens de productions numériques « légers » qui permettent de réaliser des prototypes, maquettes ou objets en volume issus de fichiers informatiques. De l'imprimante 3D à la découpe laser en passant par le fraisage numérique, ces outils, qui influent et réinterrogent la pratique des designers et des architectes, sont aussi à considérer comme un nouveau médium artistique. Cet axe de recherche propose d'élaborer une réflexion sur

les procédés de fabrication, les objets produits ainsi que les nouvelles pratiques qu'ils génèrent.

Un axe « jeux vidéo » centré sur la culture vidéoludique plutôt que sur la création de jeux. Il s'agit d'examiner l'univers du jeu vidéo sous tous ses aspects afin d'en étudier les formes et d'en investir des zones encore peu explorées.

Pour l'année 2011/2012, le RANDOM (lab) fait l'objet d'une « carte blanche » à la galerie Ars Longa, Paris, où certaines de ses réalisations sont montrées au fil des mois.

Le RANDOM (lab) s'inscrit également dans des réalisations collaboratives initiées par d'autres établissements, comme le projet « Les solitudes » de l'École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy dans le cadre de « Rousseau 2012 ».

Le RANDOM (lab) prévoit également une activité de diffusion de ses recherches via des contributions écrites et la participation, ou l'organisation, de colloques et de conférences.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Responsables/coordonateurs :

David-Olivier Lartigaud ;

François Brument

Équipe permanente :

Damien Bais ; **Gérard Vérot**

Étudiants rattachés :

Léo Virieu, Post-diplôme ;

Clément Ribé, 5e année Design ;

Gaël Barnabé, 4e année Design ;

Léo Marius, 4e année Design ;

Déborah Fayolle, 4e année Design ;

Romain Le Liboux, 4e année Design ;

Dorian Ratovo, 4e année Design.

PUBLICATIONS

- D-O. Lartigaud, *Incidence du numérique sur la production artistique contemporaine : le contexte de la culture numérique*, Acte des 17e Journées d'Informatique Musicale, CIEREC, Université Jean Monnet (UJM), Saint-Étienne, 2011, n.p.
- D-O. Lartigaud, *Le jeu vidéo en art et design : fin de partie ou nouvelle vie ?*, éditions RANDOM (à paraître)
- Léo Virieu, *L'outil expérimental en graphisme : recherches 2000-2010*, éditions RANDOM (à paraître)

PARTENARIATS (2012)

- Laboratoire des Arts et Médias, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Galerie Ars Longa, Paris
- École supérieure d'art de l'Agglomération d'Annecy

SITE

www.random.esadse.fr

DURÉE

Structure récente (2011)
reconductible chaque année

Formes et processus des pratiques artistiques du XXIe siècle au sein des cultures numériques

École supérieure des beaux-arts
de Montpellier Agglomération

La matière digitale est questionnable et réorganisable. La place des outils numériques avec lesquels prennent formes créations et pensées demeure ouverte et reconfigurable. Ce projet entend contribuer à un élargissement et une diversification de l'histoire culturelle du numérique en proposant un entrecroisement de l'épistémologie, l'anthropologie, l'ethno-informatique, l'art, la littérature et l'histoire de leurs histoires, menant vers des créations plastiques aussi bien que théoriques. La construction d'un tel corpus et la mise en place d'une telle pratique permettent de reconsidérer nos rapports aux images numériques dans leurs modalités d'apparition, de circulation et de migration, en ne négligeant pas les données culturelles issues des machines avec lesquelles nous les produisons.

Le déroulement du projet s'articule comme suit : 1. Tenue d'un séminaire du groupe de recherche DataData (juin 2012) 2. Organisation d'un colloque international (novembre 2012). Il s'agira notamment d'explorer les tensions qui se créent entre forme et processus de l'art à l'intérieur de la culture numérique à l'aube du XXIe

siècle 3. Mise en œuvre d'un cycle de conférences mensuelles (novembre 2012 à décembre 2013) 4. Programmation de deux expositions dont l'une consacrée au projet du personnage virtuel *Ann Lee*, initié par Philippe Parreno et Pierre Huyghe et poursuivi par Pierre Joseph, Liam Gillick, Dominique Gonzales-Foerster, Rirkrit Tiravanija, François Curlet, Melik Ohanian, Joe Scanlan, M/M, et récemment Marguerite Leudet 5. Construction d'un site internet, dont la forme et les modalités d'interface se construiront au fur et à mesure de l'avancée du projet. Ce portail, qui sera développé par un artiste, Nicolas Frespech, permettra à tous les publics, par son interactivité et ses propositions originales, d'offrir un large panorama de la création numérique, tout en ménageant des surprises et des espaces d'expérimentation 6. Mise en œuvre d'une résidence d'un artiste numérique à la pépinière d'entreprises Cap Omega, avec programmation d'une exposition en fin de processus.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ENSBA Montpellier ;
Caroline Boucher ;
Laetitia Delafontaine ; **Joëlle Gay** ;
Sylvain Grout ; **Yann Mazéas** ;
Grégory Niel ; **Patrick Perry** ;
Michel Martin et membres du groupe
DataData : **Nicolas Baduraux** ;
Anne Sophie Bosc ; **Gaëlle Cintré** ;
Samuel Dématraz ; **Nicolas Hensel** ;
Mathilde Penet ; **Claire Perret** ;
Ségoène Thuillart Yannick Prié
et **Olivier Aubert**, chercheurs en
informatique spécialisés dans le web
sémantique, LIRIS, Université Lyon 1 ;
Denis Cercllet, anthropologue, CREA,
Université Lyon 2 et Madeleine
Aktypi, théorie de l'art & des médias.

DURÉE

2012/2013

PUBLICATIONS

- Actes du colloque
- Site internet dédié

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
- École supérieure des beaux-arts de Nîmes

PARTENARIATS

- Communauté d'Agglomération de Montpellier / pépinière d'entreprises Cap Omega
- Languedoc-Roussillon cinéma
- Centre chorégraphique national Montpellier Languedoc-Roussillon
- École nationale supérieure d'architecture de Montpellier
- Université Paul Valéry Montpellier III
- Centre Régional d'art contemporain

- Languedoc-Roussillon de Sète
- Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon
- Musée régional d'art contemporain de Sérignan
- La Panacée
- Festival Sonorités
- Galeries d'art contemporain de Montpellier (Iconoscope, chantiersBoîteNoire, Aperto, Vasistas)

SITE

www.esbama.fr

It's interactive: so what?

École média art / Fructidor e|m|a|fructidor
Chalon-sur-Saône

Notre projet de recherche se focalise sur la question de l'interactivité à médiation technologique liant la corporéité à l'espace. L'interactivité est partout aujourd'hui, mais comment réfléchissons-nous à ces relations de plus en plus présentes ?

S'agit-il, de réactivité plus que d'interactivité, d'interaction plus que d'interactivité, de rapports plus que de relations ? Autrement dit : quels sont les nouveaux jeux et enjeux entre le carbone et le silicium ?

Pour cela, notre département « Corporéité Son Nouveaux Cinémas » à l'école média art de Chalon-sur-Saône, e|m|a|fructidor, a ramené les corporéités et les gestualités au centre de la question de l'interactivité. Notre méthodologie est basée sur la tentative d'abolir la séparation entre la pratique et la théorie, entre l'atelier et la conférence, entre le catalogue et les actes de colloque. Nous allons créer des moments, des lieux et des objets hybrides qui

auront à la fois des bénéfices pédagogiques et de recherche EN art et non pas SUR l'art.

Il s'agit de créer des espaces de travail pour les étudiants de Paris 8 et les étudiants de EMAfructidor qui bénéficient des apports théoriques et des outils, des savoirs et des gestes des deux institutions, des deux populations d'étudiants et de professeurs. En d'autres termes, les habitudes des deux modes de fonctionnement viennent s'inscrire dans un espace commun de travail qui va générer et de la théorie (temps de discussions, espaces de parole) et de la pratique (laboratoires de fabrication et production) et des espaces de monstrosités (3 expos et un catalogues / actes de cet « anticolloque ») qui auront lieu à plusieurs endroits et à plusieurs moments sur trois ans à Chalon-sur-Saône, à l'Université Paris 8 et à la Gaité Lyrique à Paris).

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Dr. Armando Menicacci ; Dr. Manuela de Barros ; Armèle Portelli ; Jacques Vannet ; Dr. Damien Paillot ; Hubert Godard ; Dr. Tolga Tüzün ; Aylin Kalem ; Dr. Rosa Primo ; Leonel Brum ; Dr. Fernando Salis ; Dr. André Prente ; Dr. Ivani Santana.

DURÉE

3 ans (2012-214)

PUBLICATION

- 3 expositions : EMAfructidor (Chalon-sur-Saône), Université Paris 8 (St. Denis), Gaité Lyrique (Paris).
- Espaces de parole et de réflexion théorique parallèle menés dans les trois lieux et à l'Université Bilgi à Istanbul
- Création d'un objet publié par les Presses du Réel (collection MMM) réunissant des textes sur les œuvres fabriquées et exposées ainsi que les textes théoriques produits.

ÉCOLES ASSOCIÉES

- Arts et Métiers ParisTech de Chalon-sur-Saône
- Université Paris 8
- Université Bilgi – Istanbul
- Université Fédérale du Céara – Brésil – UFC
- Université Fédérale de Rio de Janeiro – UFRJ
- Université Fédérale de Bahia – UFBA

PARTENARIATS

- École média art de Chalon-sur-Saône (co-conception et coordination du projet, ateliers de fabrication et réflexion)
- Université Paris 8 (co-conception et coordination du projet, espaces de réflexion)
- Arts et Métiers ParisTech de Chalon-sur-Saône : Participation à la réalisation des œuvres)
- Université Bilgi – Istanbul (participation à la réflexion sur les œuvres)

- Université Fédérale du Céara – Brésil – UFC (participation à la réflexion sur les œuvres)
- Université Fédérale de Rio de Janeiro – UFRJ (participation à la réflexion sur les œuvres)
- Université Fédérale de Bahia – UFBA (participation à la réflexion sur les œuvres)

SITE ET CONTACTS

- Armando Menicacci : armando@noos.fr
- Manuela de Barros : manuela.de.barros@free.fr
- www.emafructidor.com

Plateforme et outils pour l'indexation, la navigation, l'interaction et la contribution sur les programmes TV à l'aide d'interfaces tactiles, vocales et sans contact et d'objets communicants. Proposition CAP DIGITAL, programme FUI13. Le projet Enactive TV anticipe la saturation mémorielle et la difficulté du balisage de l'espace des images provoquées par la disponibilité quasi infinie des contenus audiovisuels. Pour y pallier de nombreux projets de recherche convoquent les technologies de navigation sémantique ou l'ingénierie sociale. Enactive TV tire parti de ces recherches et explore une autre dimension culturelle liée à la faculté de repérage et de mémorisation supplémentaire introduite par le corps :

- Inventer de nouvelles écritures centrées sur un appareil innovant de gestion des métadonnées pour l'indexation, la navigation et la contribution des contenus TV en ligne.
- développer une indexation fine comparable à celle des textes, qui ouvrira bientôt la voie à un véritable Web sémantique multimédia.

Principaux développements : une plateforme générique pour la production de systèmes de navigation/annotation/enrichissement des flux TV sans les modifier mais en déportant l'interaction et l'enrichissement sur les terminaux associés (multi-écran).

Trois applicatifs innovants :

- *Tweeted TV*, contribution grand public et dynamique sociale en live et en différé,
- *Play TV*, pour une interaction vocale et dansé avec les contenus,
- *Live Cinéma*, application où le geste utilisateur a un fort lien cinématique avec les mouvements de caméra et les gestes visibles dans le programme TV. *Live cinéma* prolonge les explorations artistiques menées par SLIDERS_lab [F. Curien, J.-M. Dallet], pour explorer le montage et la projection des contenus TV streamés depuis Internet à l'aide d'IHM.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

IRI : **Vincent Puig** ;
Costech : **Olivier Gapenne** ; **Charles Lenay** ; **Nicolas Esposito**
SLIDERS_lab (EESI) :
Frédéric Curien ; **Jean-Marie Dallet** ;
LIRIS Cnrs Lyon : **Yannick Prié** ;
Voxler : **Pedro Cardos** ; **Marion Courjaud** et **Aymeric Zil** ;
Telecom Paris Tech : **James Eagan** ;
Eric Lecolinet ;
France TV : **équipe TV connectée**
Eric Scherer et Dir de l'innovation ;
Yacast ; **Joshfire**.

DURÉE

24 mois

PUBLICATIONS

- Site Web scientifique, publications, séminaires
- Maître d'œuvre : IRI en partenariat avec LIRIS, Costech, EESI, France TV
- Le site Web, hébergé sur le serveur de l'IRI aura une vocation scientifique et culturelle.

ÉCOLES ASSOCIÉES

EESI (SLIDERS_lab), UTC Compiègne (Costech), Université de Lyon (Liris), Telecom Paris Tech

PARTENARIATS

- Laboratoires de recherche : IRI, LIRIS, COSTECH, TELECOM Paris Tech, EESI (SLIDERS_lab)
- Grand groupe : FRANCE TV
- PME : JOSHFIRE, VOXLER, YACAST

SITES ET CONTACTS

- Vincent Puig, IRI Centre Pompidou : www.iri.centrepompidou.fr
- SLIDERS_lab (EESI) : contact@sliderslab.com
- www.sliderslab.com

Sciences et Arts

des Interactions Lumière –

Matière – Couleur (SAIL)

École Nationale supérieure
des Arts Décoratifs
Paris

Les interactions Lumière-Matière-Couleur constituent un champ de recherches interactives où convergent en permanence les univers des sciences et des arts. SAIL est un champ de recherche pluridisciplinaire qui repose sur des approches à la fois sensorielles, esthétiques et scientifiques où interfèrent étroitement les outils d'expression des arts et des sciences, l'imaginaire, la créativité et les fondamentaux dans les domaines de la lumière, de la matière et de la couleur.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Christian Stenz, physicien, optique et laser

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Amédée Djemai, physicien, Minéralogie ; **Vonnik Hertig**, designer couleur ; **Nathalie Junod- Ponsard**, artiste visuelle
Consultants recherche et formation :
Béatrice Avakian, philosophe et sociologue, Arts et Sciences, Mines ParisTech ; **Yves Charnay**, artiste lumière, peintre et coloriste ;
Evelyne Darque-Ceretti, physicienne, interfaces et surfaces, Mines ParisTech ; **Jean Mauret**, artiste vitrailiste ; **Annie Mollard-Desfours**, linguiste, lexicographe des couleurs au CNRS ; **Bernard Monasse**, physicien, polymères,

Mines ParisTech ;

Damien Schoëvaert-Brossault, biologiste, Université Paris 11

DURÉE

3 ans (démarrage en septembre 2011).

PUBLICATION

Site sail.ensad.fr

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École des Mines-ParisTech
- Lycée des métiers du verre et de ses structures, Lucas de Nehou

PARTENARIATS

- Mines-Paristech
- Centre de Mise en forme des Matériaux-Mines Paristech
- Institut National de Métrologie, CNAM
- Centre Français de la Couleur
- Muséum National d'Histoire Naturelle (CRCC-CNRS)
- CNRS (LDI-Université Cergy-Pontoise)
- Atelier Jean Mauret (Saint-Hilaire en Lignières)

SITE ET CONTACT

- www.ensad.fr
- christian.stenz@ensad.fr

Des Œuvres-Outils

– Webring

École d'enseignement supérieur
des beaux-arts et du spectacle vivant
de Toulouse

Certaines pratiques artistiques utilisent les outils informatiques et Internet et proposent en retour des œuvres qui s'appréhendent également comme des outils. De telles œuvres sont manipulables et dotées de fonctions : elles peuvent se télécharger, s'échanger, se configurer et se manipuler en trouvant des modes de présentation et de diffusion propres, distincts de l'exposition. Ces « œuvres-outils » n'ont pas un usage direct, mais requièrent une qualité de gestes et désignent un habitus. Le présent projet de recherche propose de réfléchir et d'expérimenter des modalités singulières de présentation de ces œuvres-outils dans le champ de l'art, en prenant appui sur les expériences et collaborations entamées ces deux dernières années à l'École des beaux-arts de Toulouse. Il tentera de comprendre en quoi l'exposition trouve aujourd'hui ses limites face à des pratiques qui s'en détournent au profit de rencontres artistiques dont la temporalité et la topologie répondent ou réagissent aux lois des réseaux qui affectent nos vies. Trois axes seront explorés : le Webring, le programme à télécharger, la démo.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Etienne Cliquet, artiste-professeur à l'ENSBA Toulouse ; **Sonia Marques**, artiste-professeur à l'ENSBA Limoges ; **Christophe Bruno**, artiste et commissaire invité pour l'espace virtuel du Jeu de Paume.

DURÉE

3 an

PUBLICATION

Exposition collective en ligne regroupant les étudiants des trois écoles d'art (Toulouse, Limoges, Yerevan) et 4 artistes internationaux, présentée au sein de la programmation de l'espace virtuel du Jeu de Paume à Paris en mars 2012 dans le cadre de Form@ts. (<http://espacevirtuel.jeudepaume.org/formts-1137/>)

ÉCOLES ASSOCIÉES

- École nationale supérieure des beaux-arts de Limoges
- Open-University de Yerevan, Arménie

PARTENARIATS

- L'espace Virtuel du Jeu de Paume, Paris
- La société Wylco, Montréal
- L'association Tetaneutral, Toulouse
- L'artiste Françoise Gamma, USA
- L'artiste Iain Ball, Londres

Le projet européen Digital art conservation rassemble des institutions muséales, des lieux de diffusion et des écoles d'art dans la région du Rhin supérieur (France, Allemagne, Suisse). Il a pour but l'étude des stratégies de conservation des œuvres d'art numérique qui se révèlent plus fragiles que d'autres types d'œuvres plus traditionnels. Cette recherche prend différentes formes : inventaire des collections régionales, études de cas, colloques, publication... Le volet pédagogique développé à l'ESADS explore la notion de conservation dans un lieu de création à travers la polysémie de ce terme. Il associe plusieurs groupes de travail qui opèrent glissements et déplacements du concept de conservation et croisent leurs questions, protocoles expérimentaux et réalisations au sein d'un séminaire dédié à ce projet. Il interroge et articule de manière collective les notions d'interprétation, traduction, appropriation, version, évolution, partition, documentation, etc, pour une œuvre d'art en train de se faire et non pas validée par des institutions.

La recherche en cours menée par les enseignants et étudiants s'actualise selon différents

modes et temps de monstration. Ainsi, en novembre 2011, l'ESADS a conçu et organisé un colloque international (le deuxième du projet Digital art conservation), une exposition et une soirée de performances toutes deux consacrées aux réalisations des groupes de travail de l'école, notamment d'étudiants fraîchement diplômés et associés à ce projet pendant et après leurs cursus. A l'été 2012 aura lieu une nouvelle exposition des travaux réalisés. Des moments plus ponctuels de restitution jalonnent le projet et permettent des tests grandeur nature de dispositifs de création.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ESADS: **Anne Laforet**; **Francisco Ruiz de Infante**; **Jérôme Thomas** avec **Eléonore Héllio** et **Pierre Mercier**.
Espace Multimédia Gantner:
Valérie Perrin; **Anne Laforet**.
Haus für Elektronische Künste:
Céline Studer; **Doris Gassert**.
Hochschule der Künste Bern:
Johannes Gfeller. Vidéo les Beaux Jours: **Marie-Michèle Cattelain**; **Catherine Muelle**; **Nelly Massera**.
ZKM: **Bernhard Serexhe**; **Chiara Marchini Camia**; **Arnaud Obermann**.

DURÉE

3 ans (2010-2012)

PUBLICATIONS

- Une publication générale multilingue qui rassemble la totalité du travail

scientifique et pédagogique du projet Digital art conservation (ZKM, 2012)

- Un «cahier théorique» (éditions de l'ESADS, 2012) dédié au volet pédagogique
- Une compilation de travaux audiovisuels sous forme de VHS (2011) et DVD (2012)
- Ouvrage *Pontoon Effect* conçu et réalisé par des étudiants (2011)

ÉCOLE ASSOCIÉE

Hochschule der Künste Bern

PARTENARIATS

Digital art conservation est un projet soutenu par le programme européen INTERREG avec les partenaires suivants:

- Conseil général du Territoire

de Belfort, Espace multimédia Gantner, Bourogne

- Haus für Elektronische Künste, Bâle
- Ososphère / Artefact, Strasbourg
- Vidéo les Beaux Jours, Strasbourg
- ZKM / Centre d'Art et de Technologie des Médias, Karlsruhe
- Partenaire du Pôle Alsace d'enseignement supérieur des arts associé au projet: Pôle Sud, Strasbourg

SITES ET CONTACT

- www.digitalartconservation.org
- www.esad-stg.org/evenementiel/Colloque/colloque-2011/intro-fr.html
- dac.esads@gmail.com

Idea (If design else art)

École supérieure d'art et design
Le Havre-Rouen

Les étudiants en école d'art ou dans les formations artistiques universitaires utilisent l'outil informatique depuis quelques décennies, comme outil de production, de promotion d'un travail existant mais aussi comme terrain de création à part entière. Il existe des centaines de manuels consacrés aux techniques des Beaux-arts, mais très peu qui soient consacrés à l'appréhension des outils de création numérique d'une manière véritablement adaptée à la demande des créateurs.

Partant du constat de cette lacune et forts de notre pratique expérimentale (au sens où notre métier se réinvente en permanence) de l'enseignement des nouveaux médias en art et en design, affirmant que la programmation, c'est-à-dire l'écriture du matériau informatique (le code), peut et doit être traitée comme une discipline à part entière des Beaux-Arts, nous avons décidé de lancer à l'École supérieure d'art et design – Le Havre-Rouen, une collection de publications qui se focalise sur la problématique précise de la manipulation des outils numériques pour la création : graphisme programmé, généré, interactif, installations numériques, publication en ligne.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Jean-Michel Géridan ;
Jean-Noël Lafargue

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Bruno Affagard ; Mariina Bakic

DURÉE

12 mois

PUBLICATIONS

- Jean-Michel Géridan, Jean-Noël Lafargue, *Processing. Le code informatique comme outil de création*, Édition Pearson/Esah, Paris, 2011.
- Jean-Noël Lafargue, *Machine Hostile*, in *Le monde Diplomatique*, Juillet 2011.
- www.ifdesignelseart.com

PARTENARIATS

- Université Paris-VIII
- Pearson France

SITE

www.esadhar.fr

Espace numérique – extension de la réalité

Études et expérimentations des pratiques artistiques dans des espaces partagés en ligne

École nationale supérieure
des arts décoratifs
Paris

EN-ER est un programme de recherche du laboratoire EnsadLab de L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, dédié à la recherche et au développement de pratiques artistiques dans les espaces partagés en ligne. EN-ER approche ces espaces comme l'une des premières affirmations de l'émergence d'un média spatial et explore les implications esthétiques et sociologiques de ce nouveau support d'expression artistique.

interdisciplinaires. Il s'agit ici d'identifier les besoins des communautés, des créateurs et des institutions, afin de définir les outils collaboratifs et les futurs standards d'échanges internationaux.

Des axes d'investigation et d'expérimentation sont développés.

Expérimentations artistiques : l'équivalence dimensionnelle entre ce nouveau support artistique et l'espace vital et perceptif humain transforme notre rapport au monde et à la réalité. L'enjeu est questionné et identifié à travers des réalisations artistiques concrètes, l'impact esthétique et sociologique de ces nouveaux territoires sur nos sociétés.

Le développement de plateformes pilotes : cette recherche se concrétise dans la création et l'utilisation de plateformes open source, regroupant des communautés d'artistes et de chercheurs

ÉQUIPE DE RECHERCHE

François Garnier, coordinateur du programme; **Pierre Hénon**, enseignant chercheur; **Christophe Pornay**, assistant technique; **Karen Guillorel**; **Lucile Haute**, **Aurélie Herbet**; **Frederick Thompson**, étudiants chercheurs.

DURÉE

3 ans

PUBLICATIONS

- *Téléperformance : Étude d'un champ artistique hybride*, Lucile Haute, Poétique du Numérique 2
- *4VATARS Project*, Boris Ramonguilhem, iED Summits
- *Creation and communication in virtual worlds*, Julien Levesque et Edwige Lelièvre, VRIC proceedings 2011
- *Emergence of a space medium*, François Garnier, VRIC proceedings 2011

PARTENARIATS

- Fondation realXtend
- Université de Oulu
- Center for Internet Excellence Co-lab Intel Nokia
- iED Immersive Education Working Group.
- Paris 8 Labex H2H

SITE ET CONTACT

- Francois.Garnier@ensad.fr
- ener.ensad.fr

Comment réaliser une base de données accessible sur support mobile adapté aux œuvres contemporaines, et notamment aux œuvres des médias variables (installations, art vidéo, Net art, etc.)

Dans le cadre du partenariat engagé avec le Palais de Tokyo, l'ESAA met en place une équipe de travail composée de chercheurs, de praticiens, et d'étudiants, afin de réaliser une application informatique qui permettra de dresser un état des prêts et mouvements en temps réel, d'effectuer les constats d'états avant et après exposition, de gérer les prescriptions en matière d'exposition, etc.

Cet outil sera opérationnel en mobilité grâce à des tablettes tactiles synchronisées avec la base de données.

La problématique scientifique est ici double. La création de l'application demande d'établir une conversion des données, une charte graphique correspondant aux besoins du personnel du Palais de Tokyo ainsi qu'un mode de navigation adapté aux tablettes tactiles.

L'outil interroge la terminologie appliquée aux champs des médias variables. Les premières

simulations réalisées en situation au sein du Palais de Tokyo ont mis à jour un besoin (émis par le personnel) sur la classification des œuvres contemporaines, celle-ci demeurant imprécise pour rendre opératoire la constitution d'une banque de données efficaces.

Ainsi le projet Tokyopad nécessite-t-il de croiser les sciences informatiques, l'esthétique, la conservation et la muséographie.

Parallèlement à sa dimension scientifique, ce projet fournit aussi l'occasion de former les étudiants à la mise en place et à la pratique d'une base de données dans un contexte muséal professionnel.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Lionel Broye

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Lionel Broye, professeur d'enseignement artistique ESAA, responsable de l'atelier sémantique Variables Médias ; **Jean-Pierre Cometti**, professeur des universités, chargé de mission à l'ESAA ; **Emmanuel Guez**, professeur associé ESAA, art et environnement numérique ; **Véronique Monier**, professeur d'enseignement artistique ESAA, conservation préventive. Étudiants : **Marion Dalco**, ; **Cassandre Dassonneville** ; **Rémy Geindreau** ; **Lucile Matthey** ; **Caroline Salque** ; **Morgane Stricot**. Intervenants ponctuels : **Cécile Dazard**, chercheuse au C2RMF ;

Anne Laforêt, docteur en sciences de l'information et communication, chercheuse indépendante.

DURÉE

1 an

PUBLICATION

En cours

PARTENARIATS

- Palais de Tokyo
- Jon Ippolito (University of Maine, département New Media, commissaire d'exposition au Solomon R. Guggenheim Museum) (accueil d'étudiants de l'ESAA)
- C2RMF, UQAM, UMAINE, etc. (accueil d'étudiants de l'ESAA)

SITES ET CONTACT

- www.esa-avignon.org
- <http://as1.esa-avignon.org>
- lionel.broye@esa-avignon.org

Interactions Tactiles pour l'Orientation, l'Information et la Présence (ITOIP)

Ecole supérieure d'art et de design
d'Amiens

L'ESAD d'Amiens est partenaire de l'UTC, Université Technologique de Compiègne, dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par la région Picardie et qui vise à concevoir un dispositif permettant un accès tactile partagé aux informations numériques sur les réseaux.

Les étudiants designers s'appliquent à dégager les enjeux liés aux thématiques proposées par l'UTC, et à proposer des solutions de design qui se focalisent sur les usages plutôt que sur les déficiences ou sur les technologies.

Différentes thématiques sont abordées.

Guidage : se déplacer en ville est une activité complexe pour les personnes souffrant de handicap visuel grave ou aveugles. Les nouveaux dispositifs de géolocalisation et leur diffusion au travers des téléphones mobiles ouvrent de nouvelles perspectives pour développer l'autonomie de déplacement.

OS mobile tactile / audio : il s'agit non seulement d'explorer les nouvelles possibilités d'interactions offertes par les Smartphones (par le geste, la voix...) mais également de penser les dif-

férents modes d'accès aux fonctionnalités et aux contenus. La question des retours tactile ou audio émis par l'interface sera également à explorer.

Design sonore : l'ouïe est un mode d'accès privilégié à leur environnement immédiat pour les personnes souffrant de handicap visuel. Le design sonore de ces applications apparaît donc comme une problématique clé afin de pouvoir offrir des informations pertinentes en situation sans gêner l'utilisateur.

Présence : « qui n'est jamais resté au téléphone en rentrant le soir afin d'être rassuré par la présence d'un proche le long du chemin ? » La communication tactile, par son caractère discret et intime, invite à réfléchir aux utilisations potentielles de ce canal pour des scénarios d'accompagnement sur réseaux.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Charles Lenay, responsable du projet UTC COSTECH ; **Olivier Cornet**, responsable scientifique ESAD Amiens ; **Laurent Herbet**, enseignant chercheur ESAD Amiens ; **Mathieu Tixier**, coordinateur UTC COSTECH

SITES ET CONTACT

- www.esad-amiens.fr
- Barbara Dennys, directrice : b.dennys@amiens-metropole.com
- www.utc.fr/costech/v2/pages/accueil.php

DURÉE

18 mois

ÉCOLES ASSOCIÉES

UTC-Université Technologique de Compiègne, laboratoire COSTECH
L'Esad est membre d'un groupement d'établissements répondant à l'appel à projet Labex 2012

Obs/IN : Observatoire des pratiques de création de l'image numérique

École nationale supérieure
de la photographie
Arles

Si l'image numérique est au centre de la société de l'information et de la mondialisation, les pratiques créatives qui lui sont liées se développent dans le flux des échanges aux côtés d'une profusion exponentielle d'images de toutes sortes, à la recherche d'une nouvelle figuration du monde. L'évolution des technologies de l'image numérique, qui suit une courbe elle aussi exponentielle, se produit sans qu'une concertation systématique ait lieu entre les différentes instances de recherche qui y contribuent. La diversité des intérêts poursuivis par la recherche des théoriciens, celle des industriels et celle des artistes numériques, cloisonne leurs initiatives alors qu'il y aurait fort à attendre de leur confrontation mutuelle. C'est dans ce souci de créer une synergie nouvelle, née du rassemblement des différents acteurs du développement de l'image numérique, que l'Observatoire des pratiques de création de l'image numérique (l'Obs/IN) a été créé. Le projet a été conçu par l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, l'IUT de Provence à Arles et l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence.

Le but principal de l'Obs/IN est de réunir en un centre d'études les différents secteurs qui structurent ce champ de recherche et d'organiser chaque année un colloque international en rassemblant universitaires, ingénieurs et artistes autour de thèmes relatifs à la prospective et à l'innovation.

Le colloque inaugural avait pour thème : «Codage, décodage, transcodage». En parallèle ont été exposées les oeuvres de Sue-Elie Andrade-Dé, Ariane Thézé, Fausto Mazzoni, Justine Xavier-Cochelin et Guillaume Stagnaro, en partenariat avec les étudiants et professeurs de l'école de musique d'ACCM (communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue Montagnette).

La restitution est prévue à travers le site dédié www.observatoireimagednumerique.com et une publication.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Rémy Fenzy, directeur de l'ENSP ;

Christine Buignet, enseignante-chercheuse à l'ENSP ;

Muriel Toulemonde, enseignante-artiste à l'ENSP ; **Jean- Paul Ponthot**, directeur de l'ESAA ; **Jean Cristofol**, enseignant à l'ESAA ; **Robert Pujade**, directeur de l'IUT

PARTENARIAT

IUT de Provence
(Aix-Marseille Université)

SITE ET CONTACT

- www.ensp-arles.com
- Laurence Martin, directrice des études de l'ENSP : laurence.martin@ensp-arles.com

DURÉE

Depuis octobre 2011

PUBLICATION

à venir

ÉCOLE ASSOCIÉE

École supérieure d'art
d'Aix-en-Provence

99

POST-DIPLÔMES

—

Le pavillon Neuflyze OBC, **Laboratoire de création**

Palais de Tokyo, Paris

Le Pavillon est le laboratoire de création du Palais de Tokyo à Paris. Il a été créé par l'artiste Ange Leccia qui le dirige depuis son ouverture en 2001.

Depuis 2011, grâce au soutien de Neuflyze OBC, ce programme a pris le nom du Pavillon Neuflyze OBC.

Le Pavillon Neuflyze OBC accueille chaque année dix jeunes artistes et curateurs recrutés à l'issue d'un concours international parmi plus de 300 candidatures. La durée du programme est de huit mois. Les projets de travail proposés aux résidents, expositions, publications, workshops en France ou à l'étranger, sont placés sous la responsabilité d'un artiste ou critique invité qui en accompagne le déroulement.

Le Pavillon est un lieu d'échanges entre artistes, le foyer d'une réflexion sur les pratiques et les enjeux de l'art aujourd'hui. C'est aussi un lieu d'inscription immédiate de la pratique dans le champ de l'art.

Les artistes recrutés sont de jeunes professionnels et leur démarche peut être enrichie au contact de nouvelles expériences sans remettre en cause l'intégrité de leur projet. Enfin, si l'acti-

tivité artistique repose en général sur l'affirmation d'une démarche individuelle, singulière et identifiable, le Pavillon favorise un questionnement collectif et l'élaboration d'une relation de travail entre les artistes du groupe.

RESPONSABLES

Ange Leccia, directeur ;
Christian Merlhiot,
responsable pédagogique

DURÉE

8 mois

PARTENARIAT

- Mécène principal : Neuflyze OBC
- Soutien permanent : Ministère de la Culture et de la Communication, Institut français, Cité internationale des arts, Amis du Palais de Tokyo

PUBLICATION

Vivre dangereusement jusqu'au bout / 2011. Placé sous la direction de l'artiste Benoît Maire, ce projet éditorial est consacré aux rapports multiples entre cinéma et arts plastiques dans une perspective résolument interdisciplinaire qui pourrait s'apparenter à une approche post-conceptuelle.

SITE

le-pavillon-neuflyze-obc.com

Le Post-diplôme Art consiste en une formation internationale de haut niveau d'un groupe d'artistes-chercheurs, titulaires au minimum d'un DNSEP ou d'un diplôme de 2ème cycle universitaire (master 2).

Convaincue que la singularité des Écoles d'Art passe par leur liberté à inventer leur fonction de transmission, l'ENSBA de Lyon a décidé, en 1999, d'initier cette structure. Toutes les pratiques des arts visuels y sont bienvenues : peinture, dessin, photographie, sculpture, installation, vidéo, son, performance, etc. Destinée à cinq jeunes artistes internationaux déjà fortement engagés dans leurs pratiques et sélectionnés sur concours par un jury de professionnels, cette aventure leur permet de jouir de l'infrastructure d'un établissement et de ses ateliers, d'une bourse, d'un logement et, surtout, de bénéficier d'un suivi critique, de rencontres, de déplacements à l'étranger.

Ce n'est plus l'École et son rythme rassurant, c'est encore elle et ses exigences dans les croisements ; c'est le pari d'une charnière, qui articule ce qui se déclare trop souvent séparé : l'enseignement et le professionnalisme, l'enceinte protégée

de l'École et l'exposition au monde. C'est en vertu de la nature paradoxale d'un tel rapport à l'institution qu'a été choisi de porter l'accent sur les dépaysements. Sans prétendre au nomadisme, des voyages, en Europe et ailleurs encore, sont imaginés comme le ferment nécessaire d'une pratique artistique activement contemporaine.

Depuis sa création, cette structure a fait les preuves d'un accompagnement efficace de jeunes artistes dans le champ professionnel de l'art contemporain. Par la qualité des expositions régulières qui présentent les productions effectuées dans ce cadre, mais aussi dans la liste convaincante des artistes qui en sont issus.

RESPONSABLE

Jean-Pierre Rehm

DURÉE

1 année universitaire :
de début septembre à mi-juillet

PUBLICATION

- *Post-diplôme art 1999 – 2000* :
Alexandre Chaize, Frédéric Héritier,
Pascal Poulain, Loïc Serot,
Enba Lyon. Parution mars 2001,
64 pages.
- *Post-diplôme 2007 2008* :
Dae Jin Choi, Yan Gao, Patricia
Mattus, Yza Mouhib, Masahide Otani,
Enba Lyon. Parution septembre
2008, 24 pages.

PARTENARIAT

[www.ensba-lyon.fr/École/
informations/partenaires.php](http://www.ensba-lyon.fr/École/informations/partenaires.php)

SITE

- [www.ensba-lyon.fr/postdiplome/
infos.php](http://www.ensba-lyon.fr/postdiplome/infos.php)
- Élise Chaney, coordination
Post-diplôme :
elise.chaney@ensba-lyon.fr

Post-diplôme de Nantes

École supérieure des beaux-arts
Nantes Métropole

La politique d'accompagnement des étudiants se dote d'outils de professionnalisation des métiers de l'art contemporain ouverts au partage des compétences et des expertises, à la valorisation des réseaux créatifs et à la mobilité internationale.

Le processus de professionnalisation s'accompagne d'innovation indispensable à l'évolution des industries créatives avec plusieurs enjeux majeurs: favoriser l'émergence des talents pluridisciplinaires, développer de nouveaux modes de production et répondre aux exigences de la mondialisation par l'essor des échanges internationaux.

Dans la continuité du post-diplôme créée en 1991, l'école des beaux-arts de Nantes veut poursuivre l'accueil de jeunes artistes internationaux dans des dispositifs spécifiques. Il s'agit de constituer dans le Quartier de la création une plateforme dynamique d'artistes émergents français et étrangers en résidence de 6 mois maximum. Cette formation donnera aux artistes les moyens de la professionnalisation: politique de productions d'œuvres et d'expositions ambitieuse. La Zoo Galerie jouera le rôle de découvreur et d'incubateur de projets d'artistes émergents et de critiques

d'art. Dans ce cadre, la revue 02 sera le terrain professionnalisant pour l'art contemporain émergent et plus précisément la jeune critique d'art.

Pour donner un nouveau souffle au post-diplôme, l'école des beaux-arts de Nantes souhaite y associer en responsabilité des partenaires professionnels spécifiques, les galeries nantaises notamment (cf. l'étude du ministère de la Culture et de la Communication « Diffusion et Valorisation de l'art actuel en région » par Dominique Sagot-Duvaurox, 2011).

RESPONSABLE

Patrice Joly

DURÉE

3/6 mois

PARTENARIAT

- Zoo galerie
- Revue 02
- galerie Mélanie Rio

SITE ET CONTACT

- www.esba-nantes.fr
- mai.tran@esba-nantes.fr
- rozenn.le-merrer@nantesmetropole.fr

Art et entreprises : « Les Réaliateurs »

École supérieure des beaux-arts
Nantes Métropole

Piloté par Fabrice Hyber, la formation post-diplôme sur les enjeux Art et Entreprises sera menée en coopération avec l'école de management Audencia pour former des « réalisateurs ».

Fortement ancré autour des talents et de l'économie de la région nantaise, mais également ouvert à la participation d'étudiants et d'experts à l'international, ce programme sera ouvert aux « réalisateurs » d'œuvres d'art ou d'événements artistiques venant des parcours artistiques ou entrepreneuriaux. Examinant les valeurs qui lient les mondes de l'art et de l'entreprise, ce projet cherche à encourager l'innovation dans les usages et les comportements.

Conclusion de l'étude prospective sur les rapports de l'art et de l'économie qu'Ecce Innovation⁷ a confié en 2010 à Fabrice Hyber, la formation intitulée Les Réaliateurs prépare les jeunes porteurs de projets artistiques et innovants à la réalisation d'œuvres et aux dialogues complexes avec les ingénieries, les partenaires de production et de diffusion.

Par la diversité des supports et des médiums dans les pratiques artistiques contemporaines,

sont nés des nouveaux enjeux de production et de diffusion dans les espaces publics. Il s'agit de repenser l'atelier comme une unité de conception de projet, de réinventer la notion d'auteur-réalisateur, de rendre multiples les compétences, de partager un projet, d'échanger vocabulaires et systèmes, afin de rendre visibles de nouvelles formes, attitudes et espaces de créations.

* Piloté par Nantes Métropole, ECCE Innovation
– New markets for cultural and creative industries
– est un réseau européen centré sur l'échange et le transfert d'expertise et des connaissances dans le champ des industries créatives au niveau des villes européennes.

RESPONSABLE

Fabrice Hyber

DURÉE

12 mois

PARTENARIAT

Audencia, Nantes

LIEU

Quartier de la Création, Île de Nantes

SITE ET CONTACT

- www.esba-nantes.fr
- Coordination Beaux-Arts de Nantes :
rozenn.le-merrer@nantesmetropole.fr
- Coordination Audencia :
Laurent Noël

Au cours du cycle de recherche, l'étudiant mène un projet personnel de création de caractères, ou un projet qui articule des problématiques liées au langage et à la typographie. Il doit être en mesure d'en préciser les différentes dimensions : recherche théorique, expérimentation, contexte, support, usage. La réflexion conduit à la production d'un mémoire qui expose ses problématiques à travers une recherche documentaire, et présente également l'évolution de l'apprentissage pratique.

Chaque étudiant suit un atelier hebdomadaire de dessin de caractères afin d'acquérir une pratique en fonction de son propre niveau, et de manière à ce qu'il développe rapidement ses capacités. Celles-ci seront ensuite mises en œuvre dans son projet personnel et également dans une perspective professionnelle de création contemporaine.

Un cours d'histoire de la typographie permet d'étudier l'apparition et l'évolution des formes typographiques occidentales. Il propose d'identifier et de décrire ces formes dans leur contexte technologique et selon leurs multiples usages et supports (imprimé, écran...). L'enseignement s'ap-

puie sur un fonds spécialisé en typographie (ouvrages, archives, spécimens). Un cours d'initiation à la linguistique propose aux étudiants une approche sémiologique du signe langagier en insistant sur sa dimension orale.

RESPONSABLES

Enseignants chercheurs

(bilingues français/anglais) :

Patrick Doan ; Sébastien Morlighem ;

Titus Nemeth

Intervenants réguliers :

Dominique Boutet ; Thomas

Huot-Marchand ; Olivier Nineuil

DURÉE

16 mois

PUBLICATIONS

Contribution à l'ouvrage

Roger Excoffon et la Fonderie Olive,

Ypsilon Éditeur

PARTENARIATS

• Ypsilon Éditeur (Paris) –

Bibliothèque typographique

• Bibliothèques d'Amiens

Métropole (journées d'étude,
expositions)

• Ministère de la Culture – Drac de

Picardie (journées d'étude)

SITE ET CONTACT

• www.esad-amiens.fr

• Barbara Dennys, directrice :

b.dennys@amiens-metropole.com

Lieu d'expérimentation et d'élaboration de projets, fondé sur des visions larges et diversifiées du design et de la recherche, le post-diplôme de l'ESADSE (créé en 1989) fonctionne à la fois comme un centre de recherches et un laboratoire de création. Quel que soit le champ du design dans lequel elle se développe (design de produits, d'espaces ou de services, design graphique, design numérique), la recherche peut y être conduite *en design*, *sur* le design ou *avec* le design, alternant les formes théoriques et pratiques.

Les étudiants-chercheurs y sont conduits à développer un projet de recherche jusqu'à un niveau de formalisation leur permettant d'en assurer la production, la diffusion et la communication dans les meilleures conditions, ainsi qu'à participer à l'élaboration et à la mise en forme de la revue *Azimuts*, revue semestrielle bilingue, tirée à 1.500 exemplaires, diffusée en France et à l'étranger dans les librairies spécialisées en art, architecture et design, et qui occupe depuis 1991 une place unique dans le paysage des revues de design.

Le post-diplôme accueille en moyenne six étudiants-chercheurs, deux designers, deux gra-

phistes, deux théoriciens, titulaires d'un DNSEP ou d'un diplôme de master 2, designers professionnels ou doctorants, qui bénéficient pendant une période de 12 à 36 mois d'un encadrement de haut niveau, d'une salle de travail dédiée, d'une bourse de recherche, d'une résidence, et de toutes les ressources humaines et matérielles de l'ESADSE et de la Cité du design. La valorisation et la diffusion des projets est assurée par la revue *Azimuts* et par diverses manifestations (comme la biennale internationale Design de Saint-Étienne).

RESPONSABLES

Marc Monjou, Sémioticien : directeur de recherche, direction éditoriale d'*Azimuts*; **Rodolphe Dogniaux**, designer : direction des projets de recherche; **Jean-Marie Courant**, designer graphique : coordination graphique d'*Azimuts*.

DURÉE

12 à 36 mois, selon la spécificité des projets

PUBLICATION

Azimuts. Revue de recherche en design. Fondée en 1991 par les étudiants-chercheurs du post-diplôme de l'École des beaux-arts de Saint-Étienne, la revue *Azimuts* constitue à la fois un lieu de réflexion et d'échanges sur les enjeux de la recherche en design, un terrain d'expérimentations graphiques et un support de communication et de valorisation des projets de recherche.

SITE ET CONTACT

- www.esadse.fr/postdiplome
- Justine Duchateau, chargée des relations extérieures et suivi administratif du Post-diplôme : Justine.duchateau@esadse.fr

Post diplôme design culinaire

École supérieure d'art et de design
de Reims

Le post-diplôme « design culinaire » s'adresse à de jeunes designers, artistes ou chercheurs (niveau Bac + 5, master en art ou en design, voire en histoire et culture de l'alimentation, ou équivalent professionnel). C'est un laboratoire de création et un incubateur de projets.

La formation vise à appliquer les méthodologies de recherche et création du design à l'univers alimentaire et à donner un aperçu exhaustif de ce contexte culturel et technique spécifique : histoire de l'alimentation, sociologie et anthropologie du goût, cuisine, haute gastronomie, industrie agro-alimentaire. Les étudiants mènent de front un projet personnel long avec des workshops, séminaires, cours théoriques et des sessions d'immersion en milieu professionnel.

Le cursus s'appuie d'une part sur l'expérience de plus de dix ans de l'ESAD de Reims dans ce domaine de recherche, ses nombreux partenaires privés et publics, ainsi qu'une équipe pédagogique spécialisée, et s'adosse d'autre part sur un double partenariat universitaire, avec L'Équipe Alimentation de l'Université François Rabelais de Tours, dont les enseignants chercheurs enseignent

en post-diplôme et encadrent la partie théorique des recherches, ainsi que le laboratoire d'Ethnoscénologie de l'Université Paris 8, au sein de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord.

Cette orientation, ancrée à la fois dans la pratique du design et de la cuisine, en partenariat avec l'École Grégoire Ferrandi à Paris et le Lycée hôtelier Gustave Eiffel à Reims, et dans les sciences humaines, grâce aux échanges pédagogiques et de recherche avec l'Université de Tours et la MSH Paris Nord, permet au post-diplôme « design culinaire » de l'ESAD de Reims d'articuler une recherche appliquée et une recherche fondamentale à travers de nombreux projets allant de l'événementiel à la publication. Parmi ces projets, l'équipe élabore une nouvelle forme de séminaire, alliant prises de parole et dégustation : le *Banquet scientifique*®, dont la première aura lieu en janvier 2013 en partenariat avec la MSH Paris Nord.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Patricia Ribault, docteur en art et sciences de l'art, responsable de la recherche à l'ESAD de Reims.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Marc Brétilot, designer culinaire,

Frédérique Bastien, pâtissière et sémiologue (ESAD);

Jean-Pierre Williot, professeur d'histoire, directeur de L'Équipe Alimentation (LEA) à l'Université de Tours; **Marc de Ferrière**, professeur d'histoire et président de l'IEHCA;

Jean-Marie Pradier, professeur émérite d'ethnoscénologie, Université Paris 8 (MSH Paris Nord).

DURÉE

9 mois (octobre à juin)

PUBLICATIONS

• *Les quatre cents goûts*. Design, Cuisine et Geste, Reims, ESAD 2011.

• *Paysages alimentaires*, Reims, Ed. La Sauce, 2010.

• *Design culinaire : Propos*, Reims, Ed. La Sauce, 2008.

• *Design culinaire : L'atelier*, Reims, Ed. La Sauce, 2006.

• *Design culinaire : Le Manifeste*, Reims, Ed. La Sauce, 2004.

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

- Université François Rabelais de Tours
- Institut Européen d'Histoire et Culture de l'Alimentation (Tours)
- Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
- École Grégoire Ferrandi (Paris)
- Lycée hôtelier Gustave Eiffel (Reims)
- École d'Art et de Design Caldas da Rainha (Portugal)
- HAS den Bosch (Pays-Bas)

SITE ET CONTACT

- www.esad-reims.fr
- patricia.ribault@esad-reims.fr

DSRA – Diplôme supérieur de recherche en art

École supérieure d'art
de l'agglomération d'Annecy

L'école supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy (ESAAA) offre depuis 2010 la possibilité de s'engager après le Master et le DNSEP dans un cursus de trois ans donnant accès à un diplôme d'école de niveau Bac+8, le DSRA, un troisième cycle recherche, résidence, production. Le DSRA s'adresse à des artistes et des théoriciens choisis sur dossier et projet, et offre un espace et un temps pour que se croisent les compétences, les connaissances, les méthodes et les désirs relatifs à un objet commun – l'art contemporain. Et pendant trois années, soutenus par la structure de recherche et de production qu'est l'ESAAA, artistes et étudiants-chercheurs alternent expositions, éditions, séminaires organisés par les membres de l'Unité de Recherche de l'école, voyages et résidences.

Inscrits à l'ESAAA avec un statut d'étudiant-chercheur de troisième cycle, les artistes et théoriciens travaillent pendant trois ans en lien direct avec un-e responsable du Diplôme. Ils préparent et déploient un projet personnel dont le format est toujours singulier. Et pour ces artistes et théoriciens, l'ESAAA fonctionne à la fois comme un

laboratoire, un lieu de résidence et une unité de production, c'est-à-dire une agence qui aide à faire aboutir ce sur quoi ils travaillent et ce qu'ils inventent, en tant que jeunes professionnels. Au terme des trois années, en accord avec le responsable de leur Diplôme, ils présentent leurs travaux devant un jury de cinq personnes constitué *ad hoc*. Et l'artiste ou l'étudiant-chercheur théoricien (parfois les deux ensemble, suite à un travail avancé en commun), publie, expose, met en partage ce qui a été cherché, ce qui a été produit, ce qui n'aurait pas pu exister comme cela sans le DSRA.

RESPONSABLES

Stéphane Sauzedde, directeur du programme; **Thierry Mouillé**, coordinateur du DSRA

DURÉE

Trois ans

NOMBRE DE PLACES

Le DSRA accueille 20 artistes et théoriciens.

PARTENARIAT

Chaque DSRA occasionne une série de partenariats (musées, galeries, Frac, Universités, non profit spaces, structures de recherche...)

PUBLICATION

Chaque DSRA occasionne une série de publications (catalogues monographiques, essais, livres d'artistes, ouvrages collectifs, revues, site web...)

SITE ET CONTACT

www.esaaa.fr/DSRA

Document et art contemporain

École européenne supérieure de l'image
Angoulême

École nationale supérieure
d'art de Bourges

Créé à l'initiative de l'École européenne supérieure de l'image (Angoulême-Poitiers), en partenariat avec l'École nationale supérieure d'art de Bourges, le post-diplôme « Document et art contemporain » s'adresse à des étudiants d'art ou de cinéma, de jeunes commissaires ou critiques d'art souhaitant prolonger leur formation par une année d'expérimentation autour des enjeux croisés du document et de l'art contemporain, sans exclusivité de support ou de technique. Les orientations de ce post-diplôme sont les suivantes : privilégier la dimension collective du travail, accompagner la production, produire des objets (films, textes, expositions, performances), mener un travail de théorie et d'histoire de l'art, questionner les modes d'exposition, favoriser l'expérimentation, interroger le protocole documentaire et la question de l'archive, croiser les savoirs et les pratiques, inscrire la dimension européenne et internationale en questionnant les enjeux de la traduction.

L'année de post-diplôme est conclue par une manifestation : cycle de projections, exposition, publication, séminaire, colloque, rencontres, dont la forme est décidée par chaque groupe. Une

revue annuelle, intitulée les Cahiers du *post-diplôme*, témoigne des activités du programme en réunissant les travaux des artistes et les contributions des artistes invités.

Ce post-diplôme constitue une plateforme, pratique et théorique, en vue de définir et de mettre en place dans les prochaines années un Doctorat. Il sera dès lors amené à moyen terme, selon le cours des débats, des pratiques et des partenariats, à évoluer vers un Diplôme supérieur de recherche en art.

RESPONSABLES

Conception, coordination :

Érik Bullot, cinéaste, théoricien.

Artistes référents 2010-2011 :

Stephen Wright, critique, théoricien ;

Joan Ayrton, artiste

DURÉE

1 an

PUBLICATION

Cahiers du post-diplôme, n°1, octobre 2011. Textes et contributions de Sabrina Grassi-Fossier, Érik Bullo, Alejandra Riera, Lucia Aspesi, Zoé Baraton, Sophie Valero, Arne De Boever, Nora Martirosyan, Till Roeskens, Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, Rebecca Baron. Édition trilingue (français, anglais, italien). 16,5x21 cm. 152 pages.

PARTENARIATS

• Le Confort Moderne, centre d'art, Poitiers

• CalArts, California Institute of the Arts, Valencia, Californie

SITE ET CONTACT

• www.eesi.eu

• Alexandra Gence : a.gence@eesi.eu

Kaolin

Post-diplôme international art et design en céramique contemporaine

École nationale supérieure
d'art de Limoges

Dans le cadre de son projet d'école dédié à la Terre et en lien avec le projet de recherche « Céramique et espace urbain », l'ENSA a ouvert à la rentrée 2011-2012 un post-diplôme international consacré à la création contemporaine en céramique. Cette formation s'adresse à des jeunes artistes et designers diplômés de niveau BAC +5 (DNSEP, Master II ou équivalence professionnelle).

L'ENSA développe une méthodologie de projet dans laquelle la céramique est considérée comme domaine de création et comme processus de mise en œuvre transférable à la recherche en art et en design.

Le programme démarre par une résidence de deux mois dans le studio de recherche et de création de l'ENSA installé au sein de l'Institut universitaire de céramique de Jingdezhen (Chine).

Les artistes chercheurs poursuivent leurs recherches et le développement de leurs projets personnels à l'ENSA, en lien avec l'UFPL (Union des Fabricants de Porcelaine de Limoges), afin d'évaluer les contraintes techniques et matérielles et de vérifier la faisabilité et la production de leur projet au sein d'une des manufactures de porcelaine de Limoges.

Le programme est complété par des apports théoriques sur la question de l'urbain, de l'urbanité, de l'urbanisme, sur la question de la création actuelle en céramique et porcelaine et par un apprentissage technique en céramique et porcelaine. Chaque mois, un intervenant extérieur (artiste, architecte, designer, critique, philosophe) est invité à prendre part aux projets, à proposer un espace d'échanges collectifs et à présenter son travail au sein de l'école.

Une exposition collective à l'appui d'une publication retracera l'ensemble des recherches, expérimentations et productions réalisées dans le cadre du post-diplôme.

RESPONSABLES

Pat Bruder, artiste et professeur à l'Ensa; **Christian Couty**, céramiste et professeur à l'ENSA

DURÉE

12 mois

PARTENARIATS

- Jingdezhen Ceramic Institute, Université de Jingdezhen, Chine Réseau UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics)
- CRAFT (Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre), Limoges
- Pôle Européen de la Céramique, Limoges
- UFPL (Union des Fabricants de Porcelaine de Limoges) et manufactures de porcelaine, Limoges

SITES ET CONTACTS

- www.ensa-limoges.fr
- Catherine Geel, professeur et coordinatrice de la recherche : c.geel@wanadoo.fr
- Stéphanie Gille, chargée de la recherche, des relations internationales et de la professionnalisation : stephaniegille@ensa-l-a.fr

Atelier national de recherche typographique

École nationale supérieure d'art
de Nancy

L'ANRT est un post-master de recherche typographique basé à l'École nationale supérieure d'art de Nancy. Il s'inscrit au sein de l'alliance ARTEM (Art-TEchnologies-Management) comme un projet interdisciplinaire dédié au design typographique. Il est ouvert aux chercheurs diplômés des écoles d'art en communication visuelle (niveau master ou bac +5), ainsi qu'à des designers, à des architectes, des professionnels, à des plasticiens, des universitaires, voire des ingénieurs ou des enseignants ayant un niveau d'étude équivalent – sans limite d'âge. L'ANRT accueille des personnes partageant un intérêt pour la typographie, le design éditorial, l'écriture et le texte, quelle que soit leur nationalité. Son orientation pédagogique invite les étudiants porteurs d'un projet à le développer et/ou à répondre ponctuellement à des appels à projets de niveau international. Les champs balayés concernent en particulier le dessin de caractères typographiques (création d'alphabets latins et non-latins), le design éditorial (sur support papier et/ou écran), sans exclure les relations possibles de la typographie à l'espace, au mouvement, à l'architecture, aux technologies innovantes, à l'écriture ou aux arts plastiques.

Le recrutement est international et le nombre de places est limité à 8. Chaque chercheur reçoit une bourse individuelle pour neuf mois. La sélection se fait sur entretien au début du mois de juillet, après une pré-sélection sur dossier.

Le post-master offre un contexte de haut niveau pour le développement de la recherche bénéficiant de l'encadrement régulier de typographes qualifiés. Le cursus est caractérisé par la présence hebdomadaire du directeur de recherche typographique, l'intervention régulière de typographes et de graphistes et la venue d'invités et de conférenciers, plasticiens et théoriciens.

RESPONSABLES

La réouverture de l'ANRT programmée au 1er octobre 2012 est placée sous la responsabilité du conseil d'orientation de l'ANRT présidé par **François Barré**.

Ses autres membres sont :

Jean-Pierre Simon ; Chantal Creste ; Yolande Padilla (DGCA) ;
Jean-Philippe Bazin ; Hans-Jürg Hunziker ; Jean Widmer (ANRT),
Thomas Huot-Marchand ; Roxane Jubert ; Jérôme Knebusch (anciens stagiaires ANRT) ;
Anne-Marie Christin ; Laurent Ungerer (personnalités extérieures) et **Christian Debize** (directeur de l'ENSA Nancy).

DURÉE

Une année universitaire (octobre à juin) avec possibilité de renouvellement d'une année de recherche.

PARTENARIATS

Partenariat avec des laboratoires de recherche et des structures universitaires développant des formations de recherche associées :

- ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) Nancy
- CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales)
- LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications) Nancy.

PUBLICATION

La valorisation d'un important fonds d'archives de l'ANRT va être entreprise sous forme de publications et d'expositions. Les travaux des chercheurs seront édités régulièrement dans une forme qui reste à définir.

SITES ET CONTACT

- www.ensa-nancy.fr
- www.garamond.culture.fr/fr/page/_l_atelier_national_de_recherche_typographique
- direction.Ecole@ensa-nancy.fr

Doctorat en pratiques artistiques

Le Fresnoy – Studio national
des arts contemporains
Tourcoing

Le champ de recherches théoriques et de création du doctorat en pratiques artistiques au Fresnoy-Studio national, concerne essentiellement l'histoire, la théorie, les langages et les technologies de la création artistique avec des moyens numériques, dans tous ses aspects, avec des territoires que l'on distinguera en fonction des modes et des espaces de diffusion des œuvres : la salle de projection (cinéma, vidéo), la salle d'exposition (photographie, installation, multimédia, etc.), la salle de spectacle (performance, danse, musique, etc.). Les recherches théoriques et les œuvres peuvent aussi concerner l'évolution des langages désormais traditionnels de la modernité (photographie ou cinéma), en fonction du passage de leurs outils d'origine, « historiques », aux technologies actuelles et émergentes.

RESPONSABLES

Alain Fleischer, directeur du Fresnoy ;
Eric Prigent, coordinateur pédagogique du Fresnoy pour la création numérique ;
François Bonenfant, coordinateur pédagogique du Fresnoy pour le cinéma et les arts visuels ;
Louise Poissant, doyenne de l'UQAM (arts plastiques) ; **Yves Jubinville**, directeur des doctorats de l'UQAM ;
Pierre Gosselin, professeur et directeur du programme à l'UQAM ;
Mario Côté, professeur à l'UQAM ;
Georges Didi-Huberman, directeur de la recherche, côté français, pour l'année 2011/2012.

DURÉE

Les deux années du cursus normal au Fresnoy auxquelles s'ajoutent environ dix-huit mois (dont une année à l'UQAM)

PUBLICATION

Un livret est à l'étude dans le cadre de la première expérience d'un doctorat en pratiques artistiques conduite en 2011/2012.

PARTENARIATS

• Université du Québec à Montréal
À l'avenir, des partenariats pourraient être montés avec des universités françaises, notamment celles de l'agglomération lilloise

SITES ET CONTACTS

- www.lefresnoy.net
- Alain Fleischer : afleischer@lefresnoy.net
- et son assistante Karine Verstraete : kverstraete@lefresnoy.net
- Stéphanie Robin : srobin@lefresnoy.net
- Eric Prigent : eprigent@lefresnoy.net
- François Bonenfant : fbonenfant@lefresnoy.net

COORDINATION DE LA PUBLICATION

Pôle recherche, Service des arts
plastiques, Direction générale
de la création artistique, Ministère
de la culture et de la communication.
Février 2012

DESIGN GRAPHIQUE

deValence

