

PUBLICISATION : « RENDRE PUBLIQUE » LA RECHERCHE EN ART ET DESIGN

Séminaire doctoral codirigé par Francesca Cozzolino et Emanuele Quinz

Contacts : francesca.cozzolino@ensad.fr; emanuele.quinz@ensad.fr

À la suite du séminaire doctoral 2015-2016, consacré à une enquête sur les méthodes expérimentales dans l'art, le design et les sciences sociales, cette année nous mettrons au centre de notre réflexion les processus de « publicisation », les dispositifs que la recherche met en place pour « se rendre publique ».

Depuis quelques années, dans les champs en effervescence de la recherche en art et design, ont émergé de nouvelles méthodes de présentation au public. Ces méthodes dépassent les codes, les traditions académiques et même disciplinaires : elles ne visent pas seulement les objets et les résultats, mais mettent en scène les processus et parfois les ouvrent au public. Ces démarches croisent de plus en plus le chemin des sciences sociales, notamment de l'anthropologie, dès lors qu'elles cherchent à saisir le réel dans sa complexité.

Si, d'un côté, le test, le poster, la démo soulignent la dimension d'ouverture et même d'inachèvement des processus expérimentaux, de l'autre, le recours à la fiction, à la performance ou à l'exposition, inscrit les projets dans un horizon complexe qui en valorise à la fois les aspects sensibles et la mission spéculative.

Toutes ces démarches invitent à engager de nouvelles formes de collaboration entre les mondes de la recherche, à penser autrement l'art et le design, à les envisager non pas comme des domaines normés ou des territoires clos, mais plutôt comme des observatoires privilégiés permettant de sonder et de restituer les transformations du monde qui nous entoure.

En donnant la parole d'un côté à des artistes et à des designers, et, de l'autre, à des chercheurs en sciences sociales, le séminaire s'articulera comme une double exploration d'un certain nombre de dispositifs expérimentaux de « publicisation », mis en œuvre en France et à l'étranger.

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

PROGRAMME

Le séminaire est obligatoire pour tous les étudiants EnsadLab.

Le séminaire doctoral n'est pas ouvert au public. Les personnes externes à l'École souhaitant assister à une séance sont invitées à se rapprocher de l'organisateur de la séance en question.

**Il a lieu entre le 3 novembre 2016 et le 18 mai 2017,
le jeudi entre 14h30 et 17h30 en salle 308 selon le calendrier suivant.**

Jeudi 3 novembre 2016 – ERNESTO OROZA
Stratégies de la désobéissance technologique.

Jeudi 8 décembre 2016 – HORTENSE SOICHET, LUCINDA GROUEFF

Jeudi 2 février 2017 – MARGUERITE HUMEAU
Enquêtes, propositions, prototypes

Jeudi 2 mars 2017 – FREDERIC JOULIAN et PIERRE-OLIVIER DITTMAR
*L'éditorialisation des sciences humaines en collaboration avec le monde de l'art.
Un nouvel enjeu entre exigences savantes et ouverture publique ?*

Jeudi 6 avril 2017 – THOMAS GOLSENNE
«La souris et le perroquet » ou comment exposer la technique .

Jeudi 20 avril 2017 – CATHERINE GEEL
La méthode « Dirty Department »

Jeudi 11 mai 2017 – SOPHIE KRIER
Field Essays, ou comment mettre en scène le processus de création en art et en design

Jeudi 18 mai 2017 – Journée d'études PRATIQUES CURATORIALES ET RECHERCHE

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

—

Jeudi 3 novembre 2016

ERNESTO OROZA

Stratégies de la désobéissance technologique.

Ernesto Oroza (Cuba) est un artiste, designer et auteur basé en Floride. Diplômé de l'Institut Supérieur de Design de l'Université de la Havane, puis professeur à la Havane, il cherche à comprendre de manière critique, à travers sa pratique l'interaction entre les hommes et les objets ainsi que le rôle qu'ont les engagements collectifs avec la culture matérielle dans le développement de la communauté. Il développe des méthodes de recherches ainsi que des voies de dissémination qui suivent les pratiques vernaculaires et les logiques économiques de ses sujets-objets. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la créativité populaire exprimée dans les objets-outils et l'environnement urbain - ce qu'il théorise comme « la désobéissance technologique » et l' « architecture de la nécessité » respectivement. Le travail d'Oroza a été présenté au MoMA, New York ; au Groninger Museum, Pays-Bas ; au Perez Art Miami Museum, USA ; à LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Espagne ; au Musée des Beaux-Arts de Montréal ; au Museo Rufino Tamayo, Mexique ; et à l'Institut de Cultura La Virreina, Barcelone.

Séance en anglais, réalisée en collaboration avec Villa Vassilieff et Pernod Ricard Fellowship.

<http://www.ernestooroza.com>

—

Jeudi 8 décembre 2016

HORTENSE SOICHET

artiste-chercheur, Université de Marne-La-Vallée

LUCINDA GROUEFF

architecte, vidéaste, chercheur associé au Labex LAB'URBA

Hortense Soichet et Lucinda Groupeff, présenteront le webdocumentaire « Researching a City », issu d'un programme de recherche du Labex "Futur Urbain, (groupe de travail « Penser l'urbain par l'image »).

A l'automne 2014 un collectif franco-allemand d'artistes et chercheuses issues de différentes disciplines – anthropologie, architecture, dessin, cinéma, photographie, sociologie – se réunit à Hambourg pour un atelier expérimental au croisement des arts visuels et sciences sociales.

Ville de certaines qui la pratiquent au quotidien, Hambourg n'est le terrain de recherche d'aucune d'entre elles mais l'espace commun d'expérimentations visuelles imaginées lors des séminaires et journées d'étude qui ont précédé l'expérience.

De cette situation de collaboration particulière émergent trois propositions qui sont autant de mises à l'épreuve de protocoles esthétiques et scientifiques.

Ce webdocumentaire restitue au plus près du processus de travail et d'hybridation méthodologique ces trois manières de partir collectivement à la recherche d'une ville.

Photographe née en 1982 à Toulouse, **Hortense Soichet** s'intéresse à la représentation des territoires et des modes de vie. Depuis 2009, elle mène un travail

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

de longue haleine sur l'habiter. Le mode opératoire croise entretiens avec les habitants et production de photographies des lieux de vie, sans présence humaine dans l'image. Au cours de ces dernières années, elle a été amenée à participer à des projets collaboratifs : création du pays fictionnel de Rofinget avec l'écrivain Mouloud Akkouche, réalisation d'un portrait photographique du quartier de l'Espérance de Berriac dans l'Aude avec quinze femmes issues de la communauté gitane ainsi que plusieurs projets pluridisciplinaires menés avec des chercheurs en sciences sociales. Docteure en esthétique et chercheuse associée au Lab'Urba, elle mène également des activités d'enseignement, de recherche sur la photographie et l'art contemporain. Elle a publié quatre livres ont aux éditions Créaphis depuis 2011 et un aux éditions L'Harmattan.

Hortense Soichet, *Photographie & mobilité. Pratiques artistiques contemporaines en déplacement*, Paris, L'Harmattan, 2013.

Lucinda Groueff, architecte urbaniste, expérimente et questionne à travers ses recherches et projets artistiques une certaine pratique filmique comme approche environnementale du territoire.

Dernièrement elle a mené des projets tels *Vidéos croisées*, fictions insolites avec l'artiste Florence Girardeau et des dionysiens des quartiers nord-est, *Re-jouer la ville* événement collectif dans le vingtième arrondissement de Paris, *Racines* film avec Michèle Goalard et Stéphane Herbert sur La Grande Motte. Elle participe également à des recherches en sciences sociales mobilisant des réalisations audiovisuelles. Rattachée au Lab'Urba (Université de Paris Est, Marne-La-Vallée), elle enseigne et rédige actuellement une thèse sous la direction de Thierry Paquot intitulée « Camérer, tentatives pour une écologie existentielle ».

—

Jeudi 2 février 2017

MARGUERITE HUMEAU

Enquêtes, propositions, prototypes

Marguerite Humeau, artiste française, elle vit à Londres. Diplômée du Royal College of Art en 2011, elle a déjà montré son travail dans le cadre de plusieurs expositions personnelles : « Echoes », DUVE, Berlin, Allemagne (2015), « Horizons », Import Projects, Berlin Art Week Jury Selection, Allemagne (2014), « The Things? – A Trip to Europa / Proposal for Serenading Outer Space Creatures with Stunts, Vibrations, Chemistry, Light, and Live Magic, Trailer Exhibition », Genève (2013-2014).

Ses œuvres figurent dans les collections du MoMA (New York) et de la Fondation d'entreprise Lafayette (Paris), elles ont été présentées dans des institutions telles que le MoMA, la Hayward Gallery, la Serpentine Gallery (Londres), le Victoria and Albert Museum (Londres) et la Cité du Design (Saint-Etienne) et le Palais de Tokyo (2016). Elle a remporté plusieurs récompenses internationales, notamment the British Society of Sculptors Award (2014).

<http://margueritehumeau.com>

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

—

Jeudi 2 mars 2017

FREDERIC JOULIAN et PIERRE-OLIVIER DITTMAR

L'éditorialisation des sciences humaines en collaboration avec le monde de l'art. Un nouvel enjeu entre exigences savantes et ouverture publique ?

Frédéric Joulian est anthropologue et éthologue. Maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, il a été directeur adjoint du Laboratoire d'Anthropologie Sociale au Collège de France et responsable du Programme Interdisciplinaire *Evolution, Natures et Cultures* de l'EHESS jusqu'en 2011. Il a dirigé la revue interdisciplinaire *Techniques&Culture* de 2006 à 2016. Ses recherches portent sur les processus d'évolution et sur les significations des phénomènes techniques et culturels dans le temps long et sur les interactions hommes-animaux en Afrique et en Europe. Il a enseigné les « pratiques photographiques » dans les sciences humaines et travaille les questions d'éditorialisation des savoirs anthropologiques vers le grand public, notamment dans le cadre du séminaire de recherche « Une autre façon de raconter », consacré cette année aux rapprochements d'expériences et de savoirs des graphistes et des sciences humaines.

Pierre Olivier Dittmar est maître de conférences à l'EHESS de Paris et rédacteur en chef de la revue *Techniques & culture*. Historien de formation, il utilise dans ses recherches les méthodes et outils de l'anthropologie et s'intéresse particulièrement à la façon dont évoluent les cultures. Ses travaux portent sur l'image au moyen âge ainsi que sur les relations entre hommes et animaux, la notion d'animalité et de bestialité hier et aujourd'hui. Il collabore avec plusieurs écoles d'art, artistes et dramaturges. Parmi ses publications : *De Rome, texte et photographies*, Paris, Magellan, 2007; *Image et Transgression au Moyen Âge*, (avec G. Bartholeyns et V. Jolivet), Paris, PUF, 2008; *Devenir-Animal, Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théories de l'art*, 6, 2009.

Depuis deux ans **Frédéric Joulian** et **Pierre Olivier Dittmar** mènent un séminaire à l'EHESS qui porte le titre « Une autre façon de raconter les sciences de l'homme ». C'est dans ce cadre ainsi que dans celui de la revue *Technique & Culture* qu'ils expérimentent des nouveaux formats de publicisation de la recherche.

Indications bibliographiques

FURLAN Massimo et De RIBAUPIERRE Claire, *Les héros de la pensée*, Les presses du réel, Paris, 2013

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

—

Jeudi 6 avril 2017

THOMAS GOLSENNE

«La souris et le perroquet » ou comment exposer la technique .

Thomas Golsenne est historien et théoricien de l'art et enseigne à la Villa Arson, école nationale supérieure d'art de Nice. Membre du comité de rédaction des revues *Images re-vues* et *Techniques & Culture*, il travaille sur l'histoire de l'ornementalité et l'anthropologie de l'art occidental du Moyen Âge à nos jours.

Depuis 2014, il dirige à la Villa Arson l'unité de recherche Bricologie qui interroge l'usage des techniques et les processus de production dans l'art. Ce projet a donné lieu notamment à une exposition, *Bricologie. La souris et le perroquet* (Villa Arson, 2015) dont il a été le commissaire avec les artistes Burkard Blümlein et Sarah Tritz, et au numéro 64 de *Techniques & Culture : Essais de bricologie. Ethnologie de l'art et du design contemporains*, co-dirigé avec la théoricienne du design Patricia Ribault.

<https://www.villa-arson.org/2014/08/bricologie-la-souris-et-le-perroquet/>

Indications bibliographiques

GOLSENNE Thomas, « Bricologie. La souris et le perroquet. Retour sur une exposition », dans *Essais de bricologie. Techniques&Culture*, n° 64, 2015, p. 128-150.

—

Jeudi 20 avril 2017

CATHERINE GEEL

La méthode « Dirty Department »

Catherine Geel

(1969) Historienne du design et critique. Elle est professeur au Sandberg Institut, Amsterdam, où elle coordonne avec Jerszy Seymour le *Dirty Department*. Elle entervient aussi à l'ENS Cachan et à l'ESBA-Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Angers. Egalement commissaire d'expositions, elle a co-fondé le festival Design Parade.

Séminaire EnsadLab 2016-2017

Le séminaire doctoral

—

Jeudi 11 mai 2017

SOPHIE KRIER

Field Essays, ou comment mettre en scène le processus de création en art et en design

Sophie Krier (LU / BE) développe des outils collectifs de réflexion et de narration. Formée en design textile à la Design Academy de Eindhoven (NL), elle croise aujourd'hui sa passion pour l'éducation, la recherche et le design dans une pratique "rédactionnelle". Sophie Krier a dirigé le Bachelor designLAB à la Rietveld Academie (Amsterdam, NL) de 2004 à 2009. Elle agence et modère régulièrement des colloques autour de questions relatives à l'industrie et à l'artisanat, au futur de l'éducation, à l'éthique des matériaux, à la culture visuelle et à l'écologie dans la ville. En 2008, elle a initié Field Essays, une recherche sur la relation intime entre le faire et le penser dans l'art et le design, qui se décline en publications éditées par Onomatopée. Sophie Krier était en résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris en 2014-2015 avec Field Essays. Actuellement elle développe et dirige un nouveau programme intitulé Art & Design Practice pour l'University College Roosevelt (NL), dans l'esprit des Liberal Arts & Sciences, ainsi qu'une Arts Fellow (position de recherche) liée à la question des sociétés résilientes.
www.sophiekrier.com
www.fieldessays.net

Indications bibliographiques

SIGURDARSON Brynjar, INGOLD Tim et KRIER Sophie (éd.), *Things that happened, Field Essays*, Onomatopée, 2015.

—

Jeudi 18 mai 2017

Journée d'études PRATIQUES CURATORIALES ET RECHERCHE

En collaboration avec Villa Vassiliev / Bétonsalon - Centre d'art et de recherche