

SEMINAIRE DOCTORAL ENSADLAB 2018-2019

Codirigé par Francesca Cozzolino et Emanuele Quinz

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

Le séminaire doctoral EnsadLab est un espace de réflexion sur les méthodes expérimentales dans la recherche en art, design et sciences sociales.

Il interroge les aspects méthodologiques de la recherche - les formes de l'enquête et de la recherche par la pratique - et les enjeux théoriques et conceptuels (les formes de narration spéculative, les relations entre arts et sciences, les formes de connaissance produites par la recherche en art et en design).

L'édition 2018-2019 explore la notion de fiction et le rôle que joue la pensée spéculative dans la création en art et en design d'aujourd'hui.

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 se veut un espace critique d'échange pour les doctorants d'EnsadLab et est ouvert également aux étudiants des autres établissements de PSL.

LA FICTION COMME METHODE ET COMME MODE DE PENSÉE

« Je veux parler de sa manie de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas ». Edgar Allan Poe, *Double assassinat dans la rue Morgue*

« Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter l'impérieuse prérogative du réel »: ainsi débute *Le réel et son double* (1976) du philosophe Clément Rosset. Dans l'ouvrage, la fiction à la base de l'exercice littéraire est analysée comme une *méthode* pour « tolérer le réel » - en suspens entre refus et fascination. En revêtant le rôle de l'illusion, elle se déploie comme une systématique de l'esquive, qui a la double fonction de protéger et, par un jeu de détour, d'atteindre le réel.

C'est autour de la notion de la *fiction comme méthode et comme « mode de pensée »* que s'articule l'édition 2018-2019 du séminaire doctoral EnsadLab. En partant, comme chaque année, du témoignage direct d'artistes, de designers, de chercheurs en sciences sociales et de commissaires d'expositions, il s'agira d'explorer des stratégies ou des tactiques qui, en art et design, mettent le réel à l'épreuve de la fiction.

Si, d'un côté, les techniques de la *design fiction* qui se sont imposées à l'âge d'or du design spéculatif et critique semblent s'essouffler dans une stylisation qui en atrophie la charge critique, d'autres pratiques ont émergé récemment, à la frontière entre art, design et recherche en sciences sociales, qui expérimentent des nouvelles formes narratives, engagent davantage le public, ou qui s'inscrivent dans des contextes environnementaux et sociaux spécifiques, avec le but de questionner le réel dans sa complexité.

Dans ces pratiques, la fiction est aussi bien un outil conceptuel pour critiquer le présent, qu'une expérience de pensée pour saisir des réalités difficiles à appréhender. S'incarnant dans des médiums différents, elle nous permet d'interroger autrement le rapport à la vérité, rend possible une richesse de configuration ontologique et donne forme à des situations denses pour que les répercussions d'un possible s'actualisent et « fassent monde ».

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.

Le séminaire a lieu du 15 novembre 2018 au 16 mai 2019, les jeudis de 14h30 à 17h30 en salle 308 selon le calendrier suivant :

Jeudi 15 novembre 2018

NICOLAS NOVA & THIPHAINE KAZI-TANI

Nicolas Nova est co-fondateur du Near Future Laboratory, une agence de prospective et d'innovation impliquée dans des projets de design fiction. Il est également professeur associé à la Haute-Ecole d'Art et de Design (HEAD – Genève) où il enseigne l'anthropologie des techniques, l'ethnographie appliquée au design et les enjeux contemporains du numérique. Auteur de « Futurs? La panne des imaginaires technologiques » (2016), il est titulaire d'un doctorat en sciences de la société (Université de Genève) et d'un autre en informatique (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Nicolas a été professeur invité à Art Center College of Design (Pasadena, Californie), ENSCI-Les Ateliers (Paris), Politecnico di Milano (Italie), et a enfin cofondé « Lift », conférence internationale sur l'innovation, pour laquelle il a été curateur pendant une dizaine d'années.

Tiphaine Kazi-Tani est designer-chercheuse, associée au CoDesign Lab (Telecom ParisTech, unité mixte de recherche i3), elle enseigne actuellement à l'École de Condé-Paris et à l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne, où elle encadre le Cycle Design Recherche. Son travail porte sur les relations entre design et activisme, et particulièrement les formes d'acquisition, d'appropriation, de formalisation et de diffusion de savoirs propres à un groupe activiste, et a été présenté au Centre Pompidou, au California College of the Arts, à la Biennale Internationale de Design de Saint-Étienne, etc. Collaborant avec le Pôle Recherche de la Cité du Design depuis 2015, elle a participé au commissariat de la Biennale Internationale de Design en 2017.

Jeudi 20 décembre 2018

HENRIËTTE WALL

Henriëtte Waal est designer, chercheuse et directrice artistique d'Atelier LUMA à Arles. Son travail *in situ* permet de faire émerger les qualités d'un lieu, une approche couronnée par le International Award for Public Art (prix international de l'art dans l'espace public). En tant que commissaire du programme Bio-me de Mediamatic Amsterdam, Waal a développé une plateforme interdisciplinaire où s'échangent des savoir-faire liés aux pratiques de brassage de bière et au design avec les micro-organismes. Les recherches de Waal ont été exposées à l'international, entres autres au Stedelijk Museum de Amsterdam, à la Biennale de Venise, au RUHR 2010, à la Pratt Manhattan Gallery, au Museum of Contemporary Art Shanghai, au Pioneer Works NYC, au Centraal Museum Utrecht, au NAIM Bureau Europa et aux Dutch Design Awards dans la catégorie recherche par le design. Parallèlement à ses projets engagés à cheval entre l'art et le design, Waal enseigne depuis 2013 au Social Design Master Program de la Design Academy Eindhoven.

Plus d'informations :

+<https://atelier-luma.org/>

Jeudi 31 janvier 2019
JAMES AUGER

James Auger est un designer et chercheur qui utilise les méthodes du design spéculatif et critique pour examiner ce que signifie « exister » dans un environnement riche en technologie, aujourd'hui et dans un avenir proche. Après avoir obtenu son diplôme de Design Products (MA) au Royal College of Art, il s'est installé à Dublin pour mener des recherches au Media Lab Europe (MLE) sur le thème de la communication humaine médiatisée par la technologie. Après MLE, il a travaillé à Tokyo en tant que designer invité au « Issey Miyake Design Studio » pour développer de nouveaux concepts de téléphones mobiles. Entre 2005 et 2015, il a fait partie du département Design Interactions du Royal College of Arts, et il a ensuite rejoint le Reconstrained Design Group de l'Institut des technologies interactives de Madère (M-ITI) au Portugal, explorant le potentiel de l'île en tant que laboratoire expérimental vivant à travers une combinaison de propositions et de projets énergétiques multi-échelles fictifs, factuels et fonctionnels. Ce projet a reçu le Prix international de l'innovation culturelle du Centre de culture contemporaine de Barcelone (CCCB) en 2017. Parallèlement à son travail académique, James est associé au cabinet de design spéculatif Auger-Loizeau, une collaboration fondée en 2000. Les projets Auger-Loizeau ont été publiés et exposés dans le monde entier, notamment au MoMA, New York ; 21_21, Tokyo ; The Science Museum, Londres ; The National Museum of China, Beijing et Ars Electronica, Linz. Leur travail fait partie de la collection permanente du MoMA.

Plus d'informations :

website: <http://www.auger-loizeau.com>

blog: <http://crapfutures.tumblr.com>

Jeudi 14 février 2019
MARCO RAINO & BARBARA BRONDI

Barbara Brondi et Marco Rainò sont des architectes, designers et curateurs indépendants. Leur approche expérimentale s'exprime à travers l'activité pratique du design, de la recherche théorique et de l'engagement critique dans les domaines de l'architecture, du graphisme et du design contemporain. En 2002, ils fondent leur studio BRH+, avec lequel ils élaborent différents projets de design et d'architecture. Créateurs de divers projets d'exposition et éditoriaux, ils sont les curateurs du programme annuel IN Residence Thematic Workshop (inclus dans le Design Index ADI 2014 et candidat au Compasso d'Oro award) et d'événements connexes, comme les expositions collectives Ten Small Atlases (Milan, 2010), Another Terra (Milan, Basel, Biennale di Venezia, Biennale Interieur Kortijk 2012), Desiderabilia (Milan, 2014), The Reading Ritual (Milan, 2015) et Talisman (Milan, 2017), la série des rencontres débat public Design that Talks ! et la série de livres Design Dialogues publiés par Corraini Edizioni.

Plus d'informations :

+ <https://brh.it>

*La séance aura lieu en anglais.

Jeudi 21 mars 2019
JEAN-MARIE SCHAEFFER

Spécialiste d'esthétique philosophique et de théorie des arts, Jean-Marie Schaeffer est directeur d'études à l'EHESS et il dirige également au sein de PSL l'IRIS « Création, cognition, société ». L'ensemble de ses recherches s'inspire des outils méthodologiques de l'analyse structurale et de la philosophie analytique et prend appui sur les acquis de la philosophie « naturaliste » de l'esprit, des sciences cognitives et des travaux anthropologiques.

Ses travaux en cours portent sur les fondements évolutifs et cognitifs de la relation esthétique, sur l'interaction entre « art » et « esthétique », ainsi que sur les liens entre la compétence fictionnelle conçue comme capacité psychologique et les arts de la fiction. Parmi ses ouvrages : *Art, création, fiction* (avec Nathalie Heinich), Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 2004 ; *Adieu à l'esthétique*, Paris, Presses universitaires de France, 2000 ; *Pourquoi la fiction ?*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1999 ; *Les Célibataires de l'Art. Pour une esthétique sans mythes*, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 1996.

Jeudi 4 avril 2019

Séance spéciale réalisée en collaboration avec Frédérique Aït-Touati et SPEAP/SciencesPo

Jeudi 16 mai

KANTUTA QUIROS & ALIOCHA IMHOFF (le peuple qui manque)

« Le peuple qui manque » est une plateforme curatoriale de production et de diffusion de films basée à Paris, créée par Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff in 2005, qui opère à la frontière entre recherche et art contemporain. Parmi les derniers projets réalisés : *A Debt of Times* (Konsthall C, 2018) ; *Arte no es el enemigo / Art Is Not the Enemy* (La Colonie, 2018) ; *The Trial of Fiction* (Nuit Blanche, 2017) ; *A Migrant Constituent Assembly* (Centre Pompidou, 2017, symposium-performance) ; *A Government of Times* (Leipzig Halle 14, symposium-performance, 2016) ; *A Government of Times* (Rebuild Foundation, Chicago, exposition, 2016), *La frontera nos cruza* (Museo de la Inmigracion Buenos Aires, 2015, exposition) ; *Live Writing*, Prague (2015) ; *Post-exotism* (New Haven Fort, UK, 2015, exposition) ; *Cinéma permanent in Leiris & Co* (Centre Pompidou Metz, 2015) ; *Au-delà de l'effet Magiciens – f(r)ictions diplomatiques#1* (Fondation Gulbenkian, Laboratoires d'Aubervilliers, 2015) ; *The Accelerationist Trial* (Centre Pompidou, 2014).

Plus d'informations :

+ <http://www.lepeuplequimanque.org>

BIBLIOGRAPHIE

- ADORNO Theodor W., *Prismes Critique de la culture et société*, Paris, Payot 2010
- ADORNO Theodor W., HORKHEIMER Max., *La dialectique de la raison : fragments philosophiques* (1947), Paris, Gallimard 1983
- AIT-TOUATI Frédérique, *Les Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science modernes*, Paris, Gallimard, 2011
- ALBERRO Alexander, *Institutional Critique - An Anthology of Artists' Writings*, Cambridge MA, The MIT Press, 2011
- APPADURAI Arjun, 2013, *Condition de l'homme global*, Paris, Pajot, 2013
- BAYARD Pierre, *Qui a tué Roger Ackroyd ?*, Paris, Minuit 1998
- BAYARD Pierre, *Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?*, Paris, Minuit, 2007
- BAYARD Pierre, *Et si les œuvres changeaient d'auteur ?*, Paris, Minuit 2010
- BAYARD Pierre, *L'énigme Tolstoievski*, Paris Minuit, 2017
- BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 2011
- BOURRIAUD N., *L'esthétique relationnelle*, Dijon, Les Presses du Réel 1998
- COLES Alex, *The Transdisciplinary Studio*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2011
- COLES Alex, ROSSI Catharine (dir.), *The Italian Avantgarde*, EP n.1, Berlin-New York, Sternberg Press, 2013
- COLES Alex (dir.), *Design fiction*, EP n.2, Berlin-New York, Sternberg Press, 2016
- COPELAND Mathieu, *The Anti-Museum*, Londres, Fri Art & Koenig Books, 2017
- COZZOLINO Francesca, « Donner forme à l'avenir. Pratiques et discours de l'anticipation dans le champ du design », in Houdart Sophie et Andrieu Claire (dir.) « La

- composition du temps ? Prédications, événements, narrations historiques* », MAE, Université Paris Nanterre, 2018, p.78-92
- DEBORD Guy, *La société du spectacle* (1967), Paris, Gallimard, 1992
 - DUNNE Anthony, RABY Fiona, *Speculative Everything, Design, Fiction, and Social Dreaming*, Cambridge MA, The MIT Press, 2013
 - FOSTER Hal (dir.), *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern culture*, New York, The New Press, 1998
 - GROYS Boris, *En public - Poétique de l'auto-design* (2010), Paris, PUF, 2015
 - IMHOFF Aliocha, QUIROS Kantuta, DE TOLEDO Camille, *Les potentiels du temps*, Paris, Manuella, 2016.
 - MASCI Francesco, *Entertainment! Apologie de la domination*, Paris, Allia, 2011
 - MORRIS William [1890], *Nouvelles de nulle part*, Paris, éditions sociales, 1961
 - NOVA Nicolas, 2014, *Futurs ? La panne des imaginaires technologiques*, Paris, éd. Les Moutons électriques.
 - NOVA Nicolas, 2016, Interview, in Ivica Mitrović & Oleg Šuran (eds.), *Speculative – Post-Design Practice or New Utopia?*, Zagreb, Croatia, p. 17-18.
 - PONTBRIAND Chantal, *Performance & Performability*, Zürich/Dijon, JRP Ringier/Les presses du réel, 2012
 - QUINZ Emanuele et DAUTREY Jeanne (dir), *Strange Design. Du design des objets au design des comportements*, Villeurbanne, IT éditions, 2014
 - QUINZ Emanuele, *Le cercle invisible. Environnements, systèmes, dispositifs*, Dijon Les presses du réel, 2017
 - RANCIERE Jacques, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, Paris, La Fabrique, 1990
 - RANCIERE Jacques, *Le spectateur émancipé*, Paris La Fabrique, 2008
 - RANCIERE Jacques, *Le fil perdu*, Paris, La Fabrique, 2014.
 - RANCIERE Jacques, *Les bords de la fiction*, Paris, Seuil, 2016
 - ROSNER Daniela K, *Critical Fabulations, Reworking the Methods and Margins of Design*, Cambridge MA, The MIT Press, 2018
 - ROSSET Clément, *Le réel et son double* (1976), Paris Folio 1993
 - SCHAEFFER Jean-Marie, *Pourquoi la fiction?* Paris, Seuil, 1999
 - SCHAEFFER Jean-Marie, « Quelles vérités pour quelles fictions? » in *L'Homme*, n°175-176, 2005, p. 19-36,
 - SHAW, Jon K Reeves-Evison Theo (dir.), *Fiction as Method*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2017
 - SCHNELLER K., THEODOROPOULOU Vanessa (dir.), *Au nom de l'art : Enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013
 - STALLABRASS J. (dir.), *Documentary*, Coll. Doc. of Contemporary Art, Londres-Whitechapel, Cambridge MA, The MIT Press, 2013
 - STEEDS Lucy (dir.), *Exhibition*, Coll. Doc. of Contemporary Art, Londres-Whitechapel, Cambridge MA, The MIT Press, 2014
 - STENGERS Isabelle, 2016, « SF antiviral ou comment spéculer sur ce qui n'est pas là », in *Cahiers d'enquêtes politiques. Vivre, expérimenter, raconter*, n°6, p. 107-124.
 - ZASK Joelle, *Art et démocratie*, Paris, PUF, 2003