Séminaire doctoral d'EnsadLab, 2023-2024

Référents : Emanuele Quinz, Barbara Szaniecki, Francesca Cozzolino

Créneau : jeudis après-midi en alternance (14h30-17h)
Présence obligatoire pour : étudiant.e.s en année pré-doctorale et doctorant.e.s (toutes années confondues, sauf dérogation D.3+)
Salle : 308
+ Ouvert sur réservation.

Thématique :

AUTRE HISTOIRE, OUTRE NATURE. REPENSER L'ART ET LE DESIGN

« Deux défis s'imposent aujourd'hui à la recherche : d'une part réécrire l'histoire de l'art et du design dans une perspective plurielle, de l'autre redéfinir la notion de nature. Face à la crise écologique, politique et sociale qui caractérise ce début de millénaire, il devient impératif de repenser l'art et le design au-delà du récit dominant qui les relie à la tradition de la modernité occidentale, et qui les fonde sur une dialectique entre sujet et objet, matière et forme, nature et culture. Il s'agit alors de récolter d'autres voix qui racontent une autre histoire, et qui envisagent nos rapports avec le monde au-delà de l'opposition entre une société humaine, basée sur l'artifice, et un environnement naturel, vierge de toute technique.
S'il est évident que cette reconfiguration de l'histoire et de la nature anime aujourd'hui le débat dans les sciences humaines et du vivant, qu'en est-il de l'art et du design ? Qu'est-ce que cette reconfiguration peut apporter à l'art et au design, mais surtout comment l'art et le design peuvent-il contribuer à cette reconfiguration – qui, au fond, s'inscrit dans une tension d'ordre politique ? Car, en repensant l'art et le design, il s'agit de repenser l'horizon social : notre histoire et notre nature, nos façons d'habiter et de cohabiter le monde. » Présentation du cycle 2022-23

Les défis auxquels sont confrontés l'art et le design, ainsi que la recherche dans ces domaines, restent nombreux : d'une part, la crise écologique de plus en plus évidente nous pousse à rechercher des solutions urgentes, d'autre part, c'est précisément cette précipitation qu'il nous faut éviter. Cette double tension conduit artistes et designers à expérimenter intensément : les pratiques étendent leur visée et mobilisent une multitude d'acteurs (scientifiques, mondes de l'art et société civile) et de savoirs et, par le même mouvement, la recherche et la documentation des processus développent des formats inédits.
Pour ce cycle 2023-2024, pensé en continuité avec l'année précédente, sont invité-es à intervenir des artistes, des designers et des chercheur-es qui, par des pratiques pluridisciplinaires et l'emploi de divers moyens et médias (audiovisuel, édition, exposition parmi d'autres), expérimentent de nouvelles formes d'alliances et de collaborations, qui visent une reconfiguration de l'horizon social, dans une perspective de plus en plus inclusive.

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).*
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.

Intervenant-es :

Ernesto Oroza est artiste, designer, chercheur, diplômé de l'Institut supérieur de design de La Havane, chercheur et enseignant à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, en France. Oroza s'intéresse aux architectures de la nécessité, à la désobéissance technologique et d'autres sujets qui relient le design et la société en temps de crise économique et politique. Il produit et distribue des modèles spéculatifs et des recherches par le biais de diverses méthodes d'édition, d'expositions, de pratiques collaboratives, de documentaires et d'incursions peu orthodoxes dans l'architecture, l'architecture d'intérieur et la conception d'objets. Il a reçu des bourses du Guggenheim Foundation, de la HARPO Foundation et de la Pernod Ricard Fellowship de la Villa Vassilieff, parmi d'autres. Son travail a été exposé à: *Documenta fifteen*, Kassel; The Walker Arts Center, Minneapolis; LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Spain; Museum of Modern Art, New York; Montreal Museum of Fine Arts.
+ https://www.ernestooroza.com

Nelly Ben Hayoun-Stépanian se définit « designer d'expériences primée qui travaille depuis plus de dix ans à la défense de la pluralité et à la réalisation de productions impossibles et d'événements et de projets complexes ». Basée à Londres, elle crée des projets expérientiels multidimensionnels à l'intersection du cinéma, de la science, de la technologie, du théâtre, de la politique, de la musique et du design. Wired lui a décerné sa première bourse de l'innovation et le magazine Icon l'a reconnu comme l'une des 50 meilleurs designers qui « façonnent l'avenir ». Elle a fondé l'International Space Orchestra de la NASA, l'université caritative gratuite University of the Underground et l'agence de design Nelly Ben Hayoun Studios.
+ https://nellyben.com/
+ https://universityoftheunderground.org

Mathieu Duperrex
Enseigne les sciences humaines et sociales à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille (Laboratoire Inama). Artiste et théoricien, directeur artistique du collectif Urbain, trop urbain, ses travaux portent sur les effets de la crise environnementale et climatique et procèdent d'enquêtes sur les milieux anthropisés et croisent littérature, sciences-humaines et arts visuels ou numériques. Il a notamment publié *Voyages en sol incertain. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi* (Marseille, Wildproject & La Marelle, 2019), *Semer le trouble. Soulèvements, subversions, refuges* (Paris, Techniques&Culture, 2020), *Fos - Étang de Berre. Un littoral au cœur des enjeux environnementaux* (Aix-en-Provence, Rives méditerranéennes, 2021), *La rivière et le bulldozer* (Paris, Premier Parallèle, 2022).
+ https://www.zotero.org/urbain_/cv
+ http://www.urbain-trop-urbain.fr/

Beka & Lemoine
Artistes-vidéastes, producteurs et éditeurs, Ila Bêka et Louise Lemoine mènent ensemble depuis plus de 10 ans un travail de recherche qui se distingue principalement par l'expérimentation de nouvelles formes narratives et cinématographiques en relation avec l'architecture contemporaine et le monde urbain. En observant tout particuièrement comment notre environnement naturel et construit influence et détermine notre vie quotidienne, Bêka & Lemoine ont développé une approche personnelle très singulière que l'on pourrait qualifier, en référence à Georges Perec, d'anthropologie de l'ordinaire. Leurs films sont très régulièrement montrés lors de biennales et autres événements culturels majeurs (Biennale d'Archi-tecture de Venise 2008, 2010, 2014; Oslo Architecture Triennale 2016, Seoul Biennial of Architecture and Urbanism 2017, Performa 17 à New-York...), mais sont également présentés dans un grand nombre de musées et de prestigieuses institu- tions culturelles comme le Metropolitan Museum of Art à New-York, le Louisiana Museum of Modern Art à Copenhague, le Victoria & Albert Museum à Londres, le CAPC à Bordeaux, le Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) à Seoul, ou encore le Centre Canadien d'Architecture à Montréal. Ils viennent de publier *The Emotional Power of Space* (2023).
+ http://www.bekalemoine.com

Renata Marquez
Titulaire d'un doctorat en géographie et d'un post-doctorat en anthropologie, elle enseigne l'analyse critique de l'art à l'Université Fédérale de Minas Gerais, Brésil, dans les cours d'architecture et de design, en licence et en master. Ses recherches portent sur la théorie, critique et pratiques curatoriales à l'interface art-architecture-géographie-anthropologie. Elle a été conservatrice du musée d'art de Pampulha, Belo Horizonte, Brésil, entre 2011 et 2012. Elle est co-éditrice du magazine PISEAGRAMA depuis 2010.
+ http://www.geografiaportatil.org/
+ https://piseagrama.org/

Wellington Cançado
Architecte-urbaniste de la PUC Minas (1997), titulaire d'un master et d'un doctorat en architecture et urbanisme du NPGAU-UFMG (2002-2019) et professeur du département des projets à l'école d'architecture de l'UFMG. Il étudie les relations entre les métamorphoses urbaines, les impasses de la conception et la cosmopolitique de l'Anthropocène. Il est éditeur de la revue PISEAGRAMA, chercheur du groupe Cosmópolis (CNPq) et membre du collectif Ruinorama. Il a coordonné le programme *Urbe Urge : Responses to Climate Emergency* (2021), a été co-commissaire de *Seres-rios : River Festival* (2021) et des séminaires *The Ends of the Worlds* à Plana (2017) et *Anthropocene* à la 12e Biennale internationale d'architecture de São Paulo (2019). Il a coorganisé, entre autres, les livres *Excavating the Future* (2014), Urbe Urge (2018), *Seres-rios* (2021) et *Inhabiting the Anthropocene* (2022)
+ https://piseagrama.org/

Nancy Bertier est professeure des universités à la Sorbonne Université (chaire Arts visuels du monde hispanique), agrégée d'espagnol, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, ancienne élève de l'École des Hautes Etudes Hispaniques (Casa de Velázquez, Madrid). Elle est titulaire d'un doctorat sur le cinéma de propagande sous le franquisme et d'une habilitation à diriger des recherches soutenues à la Sorbonne Université sur "Cinéma et histoire dans le monde hispanique". Elle dirige des thèses[3] et organise des activités scientifiques sur les arts visuels dans le Monde ibérique et ibéro-américain. A ce titre, outre les chercheurs spécialisés dans ces domaines, elle a invité en Sorbonne des grands noms de la culture hispanique et ibéroaméricaine dans comme Miquel Barceló, Alex de la Iglesia, Lucrecia Martel, Carlos Reygadas, Arturo Ripstein, Paco Ibañez. Depuis 2022, elle dirige la Casa de Velázquez, à Madrid.

Programme

23 novembre 2023 : ERNESTO OROZA
21 décembre 2023 : NELLY BEN HAYOUN
8 février 2024 : MATTHIEU DUPERREX
21 mars 2024 : BEKA & LEMOINE
2 mai 2024 : RENATA MARQUEZ / WELLINGTON CANÇADO
30 mai 2024 : NANCY BERTIER

BIBLIOGRAPHIE

- ACOSTA, Alberto, *Le Buen Vivir. Pour imaginer d'autres mondes*, Les Editions Utopia, 2014.
- BEKA & LEMOINE, *The Emotional Power of Space*, Bêka & Partner, 2023.
- BEN HAYOUN Nelly, *Homo Faber and Animal Laborans met in Mission Control to Dream of Space: The Design of Experiences at NASA*, En ligne: https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/28550836/Nelly_Ben_Hayoun_Stepanian_PhD_homo_faber_and_animal_laborans_met_in_mission_control.pdf
- DE LA CADENA, Marisol. BLASER, Mario (eds.*), A World of Many Worlds*, Duke University Press, 2018.
- DEMOS T. J. , *Against the anthropocene : visual culture and environment today*, Berlin, Sternberg Press, 2016.
- DUPERREX Matthieu, *La rivière et le bulldozer*, Paris, Premier Parallèle, 2022.
- DUPERREX Matthieu*, Voyages en sol incertain. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi* , Marseille, Wildproject & La Marelle, 2019.
- DEMOS T. J. , *Decolonizing nature : contemporary art and the politics of ecology* ,Berlin, Sternberg Press, 2016.

- ESCOBAR Arturo*, Autonomie et design. La réalisation de la communalité* [*Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy and the Making of Worlds,* 2018], trad. de l'anglais par Anne-Laure Bonvalot et Claude Bourguignon-Rougier, Toulouse, Éditions EuroPhilosophie, 2020.
- ESCOBAR Arturo, S*entir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l'Occident,* traduit de l'espagnol par l'Atelier de Minga. Paris, Seuil, coll. « Anthropocène », 2018.
- GAILLARD Clément, GEEL Catherine (dir.), *Extended French Theory & The Design Field... On Natuer and Ecology, A Reader,* Paris, T&P Publishing, 2019.
- LATOUR, Bruno, *Où attérir ? Comment s'orienter en politique,* Paris, La Découverte, 2017.
- MARAIS Claudia, PAIM Nina (dir.), *Design Struggles: Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives*, Amsterdam, Valiz, 2021.
- OROZA Ernesto, *Notes sur la maison moirée. Ou un urbanisme pour des villes qui se vident*. Cité du design et École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne, 2013.
- OROZA Ernesto, *RIKIMBILI. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention*.Cité du Design et les Publications de l'Universitaire de Saint-Étienne, 2013.
- PAPANEK, Victor, *Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social* (1971)*,* Alison J. Clarke, Emanuele Quinz (dir.), Les presses du réel, 2021.
- PETRONI Marco, INNELLA Giovanni, *Going Real: The Value of Design in the Era of PostCapitalism*, Wilmington, Vernon Press, 2019.
- SPRINGER, Anna-Sophie, TURPIN, Etienne (ed.). *The Word for World is Still Forest*, Berlin, K. Verlag, 2017.
- STENGERS, Isabelle. *Cosmopolitiques*, Paris, La Découverte, Collection Les Empêcheurs de penser en rond, 2022.
- TINIUS Jonas et MESSLING Marcus (eds), *Minor Universality, Partager l'Universel,* éd. De Gruyter, mars2023.
- TINIUS Jonas et Von OSWALD Margareta, *Across Anthropology. Troubling Colonial Legacies, Museum, and Curatorial,* Leuven University Press, 2020.
- ZHONG MENGUAL Estelle, *Apprendre à voir - Le point de vue du vivant*, Arles, Actes sud, 2021.