

Unité de recherche

#2

Hyper.Local

ESAC Cambrai,
ESA Dunkerque-Tourcoing,
ESAD Valenciennes

Art
design
société

Exposition
du 13 au 18 mai 2019
Vernissage
le 13 mai 2019 à 18h00

Journée d'étude
le 13 mai 2019
9h00 — 18h00

Galerie Commune
ESÄ Dunkerque-Tourcoing
Site de Tourcoing
36 bis rue des Ursulines
Métro Tourcoing-Centre
03 59 63 43 20

Images

codes

récits

www.hyperlocal.es

ESÄ Dunkerque-Tourcoing / Site de Tourcoing
36 bis rue des Ursulines Tourcoing
Amphithéâtre du Campus Arts Plastiques

Journée d'étude Hyper.Local # 2

Images codes récits / Art design et société

Lundi 13 mai 2019

L'Unité de Recherche « Hyper.Local » est la concrétisation d'une relation entre trois écoles supérieures d'art au titre de la recherche. Ce travail a été mené à travers des objets d'étude différents et complémentaires, essentiellement développés par chaque établissement selon les options qui les spécifient sur le territoire régional : Option Art (Ésà Dunkerque-Tourcoing et Ésad Valenciennes) ; Option Design (Ésad Valenciennes) ; Option Communication (Ésac Cambrai).

Les étudiant.e.s accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s participent à des projets prospectifs qui redéfinissent les rapports du créateur à son environnement. Les projets développés dans le cadre de la formation des écoles supérieures d'art répondent donc à une situation complexe, où les grands enjeux sociétaux actuels s'inscrivent dans un territoire en transformation. Cette Unité de Recherche donne par ailleurs une cohérence et une pertinence à l'ensemble des objectifs scientifiques des DNSEP. Elle compose les exigences et spécificités de la recherche dans les écoles d'art avec une volonté de former des créateurs à la fois sensibles, imaginatifs et innovants, dans tous les domaines de la création. Elle réunit des chercheurs, académiques, artistes, designers, qui développent les axes de recherche spécifiques à chaque école.

Hyper.Local a la vocation d'interroger, de comprendre et d'expérimenter les pratiques qui impliquent des rapports d'échelle critiques et des créations situées entre «local» et «global», «micro» et «macro», «moléculaire» et «molaire», «topique» et «cosmique». Cette orientation générale privilégie plus particulièrement le point de vue «hyper local», mais pour se replacer là où les enjeux esthétiques, économiques, sociaux et politiques mondiaux se rencontrent pour prendre un sens vécu, partagé et discuté, c'est-à-dire au niveau de la singularité plurielle des lieux.

L'unité de recherche Hyper.Local bénéficie du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre de l'appel à projet recherche à destination des établissements d'enseignement supérieur culture.

Site officiel de l'UR : hyperlocal.es

Unité de recherche #2

Hyper.Local

ESAC Cambrai,
ESA Dunkerque-Tourcoing,
ESAD Valenciennes

Art
design
société

Images
codes
récits

Exposition
du 13 au 18 mai 2019
Vernissage
le 13 mai 2019 à 18h00

Journée d'étude
le 13 mai 2019
9h00 – 18h00

Galerie Commune
ESÄ Dunkerque-Tourcoing
Site de Tourcoing
36 bis rue des Ursulines
Métro Tourcoing-Centre
03 59 63 43 20

www.hyperlocal.es

ESAD ESÄ

PROGRAMME

NB : Chaque intervention de 20 minutes sera suivie d'un temps d'échange avec la salle.

10 h 00 /

Accueil des participants

10 h 30 /

Mot d'Accueil : Martial Chmielina - Directeur du site de Tourcoing

Introduction : Nathalie Poisson-Cogez / Coordinatrice recherche et professionnalisation à l'esä Dunkerque-Tourcoing

10 h 45 /

PRIST. Un Programme durable.

Silvain Vanot / ESÄ Dunkerque-Tourcoing

Depuis 2015, le Programme de Recherche *Images, Sciences et Technologies* (PRIST) développé au sein de l'ESÄ établit des relations entre arts et sciences. Cette année le sujet abordé est l'atmosphère. Au fil des journées d'étude, des visites de laboratoires (Labex CaPPA et UGSF), des interventions d'artistes, de chercheurs et de philosophes et des workshops, les quelques vingt élèves impliqués, en association avec des étudiants-ingénieurs de Polytech'Lille, ont développé autant de projets personnels présentés lors de l'exposition *Air fictions, particules en suspension*. Comme chaque année, un catalogue enrichi de textes originaux écrits par tous les intervenants permet de garder une trace tangible de l'important travail de recherche et de production fourni en quelques mois.

11 h 15 /

ESPACE(S) 360°/VR : Narrations et dispositifs scénographiques dédiés - V1

Volet 1 du projet de recherche ESPACES(S) 360°/VR

Christl Lidl / ESAD Valenciennes

Cette année deux axes ont été développés en parallèle abordant l'un le potentiel scénographique de l'expérience immersive, l'autre la création d'outils dédiés aux artistes pour la réalisation de scénarios et scénographies 360°/VR. Le projet de réalité mixte ATLAS développé par les artistes Yann Deval et Marie Losseau a servi de support de réflexion et d'expérimentation au premier axe. La proposition scénographique réalisée avec les artistes a interrogé l'incorporation du spectateur dans l'expérience immersive par l'exploration cartographique de l'espace d'exposition, ainsi les relations entre l'objet réel et son corrélat virtuel. En parallèle dans le cadre du partenariat avec les laboratoires CRISTAL et GERIICO (Groupe d'études et de recherches interdisciplinaires en information et communication de l'Université de Lille), des outils informatiques dédiés combinant films 360 et VR ont été créés sur la base des contenus des projets artistiques conçus par les étudiants de l'ESAD de Valenciennes. L'interrogation a porté sur le potentiel scénaristique de l'interaction et de la téléportation par le regard dans l'espace VR.

11 h 45 /

New Hoarders / Retour aux sources : la création numérique reconsidérée

Mark Webster, Caroline Tron-Carroz, Keyvane Alinaghi / ESAC Cambrai

La recherche de l'École supérieure d'art de Cambrai se restructure autour deux programmes de recherche complémentaires :

- *New Hoarders* mené par Caroll Maréchal, enseignante à l'Esac Cambrai, doctorante à l'EHESS et chargée de recherche au Cnap, et Mathias Schweizer, graphiste et enseignant de design graphique à l'Esac. Ce programme interroge la place et le statut du design graphique au sein des collections. Il réinterroge les notions d'archives, de documents, d'œuvres via ce domaine de la création dont les objets échappent aux classifications et aux systématisations, et défie les opérations de collecte, de catalogage, de conservation. Il tente ainsi de retracer une certaine histoire du design graphique et de sa représentation institutionnelle. Depuis 2016, plusieurs projets (expositions, publications, workshops, etc.) ont été réalisés au sein de ce programme avec différents partenaires. En 2019-2021, le programme s'axera sur le CCI - Centre de Création Industrielle (qui intègre en 1972, le Centre National d'Art et de Culture Centre Pompidou à Paris) où le design graphique en France a trouvé son point d'ancrage institutionnel entre 1969 et 1990.

- Le nouveau programme de recherche *Retour aux sources : la création numérique reconsidérée*, mené par Keyvane Alinaghi et Mark Webster, enseignants en multimédia à l'Esac et Caroline Tron-Carroz, docteure et enseignante en histoire de l'art à l'Esac, amorce une réflexion sur l'utilisation de logiciels uniformisés, sur la création via le code, le partage et la sauvegarde des œuvres numériques. L'école d'art constitue un lieu privilégié pour réenvisager ces pratiques et ces domaines, étant largement relayés à la fois dans les travaux graphiques des étudiants mais aussi dans les écrits qui les accompagnent.

La présentation de ces deux lignes de recherche permettra de mettre en évidence les actions concrètes (expositions, publications, festivals) ainsi que les partenaires régionaux et nationaux qui les soutiennent.

12h15- 14h /

Pause Déjeuner / Repas pris en charge par l'Unité de recherche

14 h 00 /

Les Sens Mineurs

Gilles Froger / ESÄ Dunkerque-Tourcoing

Ce programme s'est donné pour objet l'étude des sens dits mineurs (toucher, goût, odorat), tels qu'ils sont représentés ou mis en oeuvre dans l'art contemporain. Construite sur un dialogue entre histoire de l'art et critique d'art, elle invite des artistes et des chercheurs de l'ESÄ, de l'Université de Lille (Sciences Humaines et Sociales et Sciences et Technologies) ou d'ailleurs à explorer tel ou tel de ses aspects faisant l'objet d'un programme annuel ou bisannuel. Elle articule un séminaire, des workshops, des journées d'étude, des expositions et des publications. Le programme engagé depuis la rentrée 2016 s'intitule « La dimension olfactive ». Il a accueilli, lors de workshops et d'expositions, plusieurs artistes, dont Julie C. Fortier et Boris Raux, et, au cours d'un séminaire mutualisé et d'une journée d'étude, de nombreux chercheurs intervenant dans plusieurs domaines (histoire de l'art, musicologie, littérature, communication, glycobiologie). Dans le cadre de ce programme, des productions d'étudiants réalisées dans les ateliers d'artistes de l'ESÄ (Son, Livres d'artistes) font l'objet d'expositions.

14 h 30 /

Art et olfaction

Annick Le Guérer / Intervenante invitée

Docteur de l'Université, anthropologue et philosophe, spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum, chercheuse associée à LIMSIC, Université de Bourgogne

Pendant des siècles, l'odorat a été considéré en Occident comme un sens négligeable et encore mieux – comme incapable de donner naissance à un art ! En janvier 2012, a eu lieu un événement considérable pour le monde de la parfumerie. Le Ministère de la Culture « se mettait au parfum » et me demandait d'organiser dans la galerie de Valois une exposition consacrée aux parfumeurs. À cette occasion, il envisageait de décorer plusieurs d'entre eux de l'Ordre des Arts et Lettres. Malgré la position de la Cour de Cassation qui, en 2008, leur a refusé cette consécration, les parfumeurs créateurs réaffirment avec force que la parfumerie est un art et les artistes contemporains font de plus en plus appel aux parfums et aux odeurs dans leurs œuvres.

Commissaire scientifique de nombreuses expositions sur le parfum, Annick Le Guérer a publié notamment :

LES POUVOIRS DE L'ODEUR (François Bourin, 1988, Odile Jacob, 1998, 2002, 2012, 2017)

100 000 ANS DE BEAUTÉ (en collaboration, Gallimard, 2011)

L'OSMOTHÈQUE, SI LE PARFUM M'ÉTAIT CONTÉ (Le Garde Temps, 2010)

QUAND LE PARFUM PORTAIT REMÈDE (Le Garde Temps, 2009)

LE PARFUM DES ORIGINES À NOS JOURS (Odile Jacob, 2005)

SUR LES ROUTES DE L'ENCENS (Le Garde Temps, 2001)

HISTOIRE EN PARFUMS (Le Garde Temps, 2000)

15 h /

Le Musée vivant (ARC Work)

Cyril Crignon / ESÄ Dunkerque-Tourcoing

« Prefab Lab » est le fruit des recherches qu'ont menées les étudiants dunkerquois de l'ESÄ dans le cadre du « Musée vivant ». Ce séminaire d'esthétique s'inscrit dans la ligne WORK, qui fut inaugurée à Dunkerque en 2017 à dessein de fédérer les enseignements du second cycle autour de questions liées au monde du travail, à son évolution, aux représentations qui en sont données, ainsi qu'aux ressemblances et aux différences que le monde de l'art accuse avec lui.

Le « Musée vivant » puise à une source de la réflexion muséologique relativement méconnue de ce côté-ci de l'Atlantique. Il s'agit de la philosophie du pragmatisme, dont l'inspiration nous amène à imaginer des formes de présentation intégrant l'art à la vie que nous vivons dans nos sociétés industrielles ou post-industrielles. Considéré comme un fait culturel global, l'art a, dans cette perspective, vocation à fonctionner comme le vecteur d'une citoyenneté éclairée, et d'une démocratie plus participative que spectatorielle. Les étudiants furent alors invités à réfléchir aux manières dont un espace d'exposition est susceptible de produire des connaissances, en médiatisant la perception et la compréhension que nous pouvons avoir des œuvres. Le thème autour duquel s'est recentré le projet fait écho à la halle AP2, — cet atelier de préfabrication des anciens chantiers navals du port de Dunkerque dont le FRAC Grand-Large est, comme on sait, le bâtiment jumeau et directement adossé. Le thème a présidé au choix des œuvres ici rassemblées et orientées en direction d'une interrogation de notre condition post-industrielle. La mise en œuvre de ce projet d'exposition a bénéficié du concours de l'artiste anversois Wesley Meuris.

15 h 30 /

THE EXTENDED GAZE - 5 days workshop on exhibiting structures

Wesley Meuris / artiste invité

During this talk Wesley Meuris will share his experiences of working with students in the setting and with the conditions of an exhibition space. FRAC Grand Large was for 5 days the environment where students could reflect on the features of the space and on how an institutional collection could be activated and/or seen through a different eye. *The Extended Gaze – workshop*, intends to examine the 'exhibitionality' of space and objects. The phenomenon (or act) of exhibiting is not only devoted to display objects in museums and exhibition spaces, but expresses also a longing in producing knowledge, mediating perception and understanding, collecting and archiving the past and future,... . The deconstruction of a common way of looking might lead to another perceptions and/or use of art objects in space. The extended gaze puts light on ways of seeing, whether it is by revealing, responding, rearranging or appropriating. Thoughts and propositions have been visualised through actions, drafts, scale models, scripts,... Eventually a project was realised in further collaboration with FRAC and together with their mentor Cyril Crignon.

Wesley Meuris est un artiste anversois né en 1977 qui prend, avec la ténacité d'un archiviste, les formats, les institutions et les savoirs de l'exposition pour objets de spéculations plastiques. Il en ressort dessins, sculptures et installations faisant de choses qui, à première vue, pourraient passer pour des dispositifs de présentation d'œuvres ou d'autres artefacts, des œuvres d'art en soi. L'artiste, qui déclare que « (son) but n'est pas de montrer le contenu mais le contexte et la structure qui l'exposent », interroge nos façons de voir les choses, en tant qu'elles documentent une histoire culturelle du regard qu'elles ont vocation à réguler et à conditionner, autant que nos mouvements et nos comportements.

16 h /

Métropolisation vs Biorégion urbaine. Perspectives de recherches et de pédagogies

Richard Pereira de Moura / ESAD Valenciennes

La notion de biorégion urbaine est intervenue comme champ de recherche pouvant favoriser l'interaction sociale et écologique que recouvre le design écosocial. A la suite de l'université d'automne « *L'enseignement de la biorégion. Learning from the bioregion* » événement fondateur de cette orientation, la journée d'étude « *Crash Metropolis : design critique, biorégion urbaine et renouveau des territoires* » a interrogé la portée du design écosocial comme opérateur critique de la logique triomphante de métropolisation des territoires. Les contradictions en termes de polarisation économique, d'injustice sociale, d'exclusion urbaine ou encore d'empreinte écologique soulevées par la métropolisation impactent directement le rôle des créateurs, designers, artistes, architectes en tant que destinataires, mais aussi et surtout en tant que contributeurs de ces régimes d'attractivité et de polarisation. Considérant le lien spécifique entre recherche et pédagogie dans les écoles d'art, cette critique des formes de gouvernementalité des territoires s'opère à la fois par les activités de recherche, dans la nature et dans la forme des enseignements, mais aussi par les productions des étudiant.es.

16 h 30 /

MIGRATION-MURMURATION / ARC "Art et Cité"

Wilfried Dsainbayonne - Julie Gaubert - Amine Haddadi - Stanislav Kurakin - Benoît Ménéboo - Honorine Pardon - Nathalie Poisson-Cogez - Paul Ralu - Emmanouil Zervakis / ESÄ Dunkerque-Tourcoing

Ce programme lancé en septembre 2016 interroge les questions liées aux frontières terrestres, maritimes et spatiales en lien aux paysages de la mondialisation ; les flux migratoires que les situations géopolitiques actuelles engendrent ; le rapport à l'altérité que ces mouvements de population génèrent dans différents territoires. Dans le cadre d'une convention de coopération culturelle de co-production et de recherche l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) et l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas de Calais (Dunkerque-Tourcoing) ont réuni depuis trois ans une vingtaine d'étudiants, d'artistes associés et d'enseignants artistes et théoriciens pour participer à plusieurs workshops. Mis en situation sur différents terrains d'expérimentation, les participants ont été invités à questionner leurs propres modes opératoires ; à mettre en œuvre des protocoles ; à envisager la réalisation d'objets matériels ou immatériels qui permettent la mise en partage de ces expériences humaines. En 2017, dans le cadre de l'appel à projet recherche, le programme MIGRATION-MURMURATION a obtenu le soutien du Ministère de la Culture pour deux années. L'alternance de journées d'étude avec des temps d'expérimentations et workshops de terrain permet de rester au plus près d'une recherche-création et de mettre en partage ces différentes investigations avec d'autres équipes de recherche travaillant sur des objets similaires dans le champ artistique mais aussi dans celui des sciences humaines.

17h30 /

Vernissage de l'exposition Galerie commune

EXPOSITION HYPER.LOCAL#2 / 13-18 mai 2019

ESÄ Dunkerque-Tourcoing

Galerie commune / Campus arts plastiques - Tourcoing

Vernissage le lundi 13 mai à 17 h 30)

Horaires d'ouverture (12 h 00 - 14 h 00) du mardi 14 au vendredi 17 mai

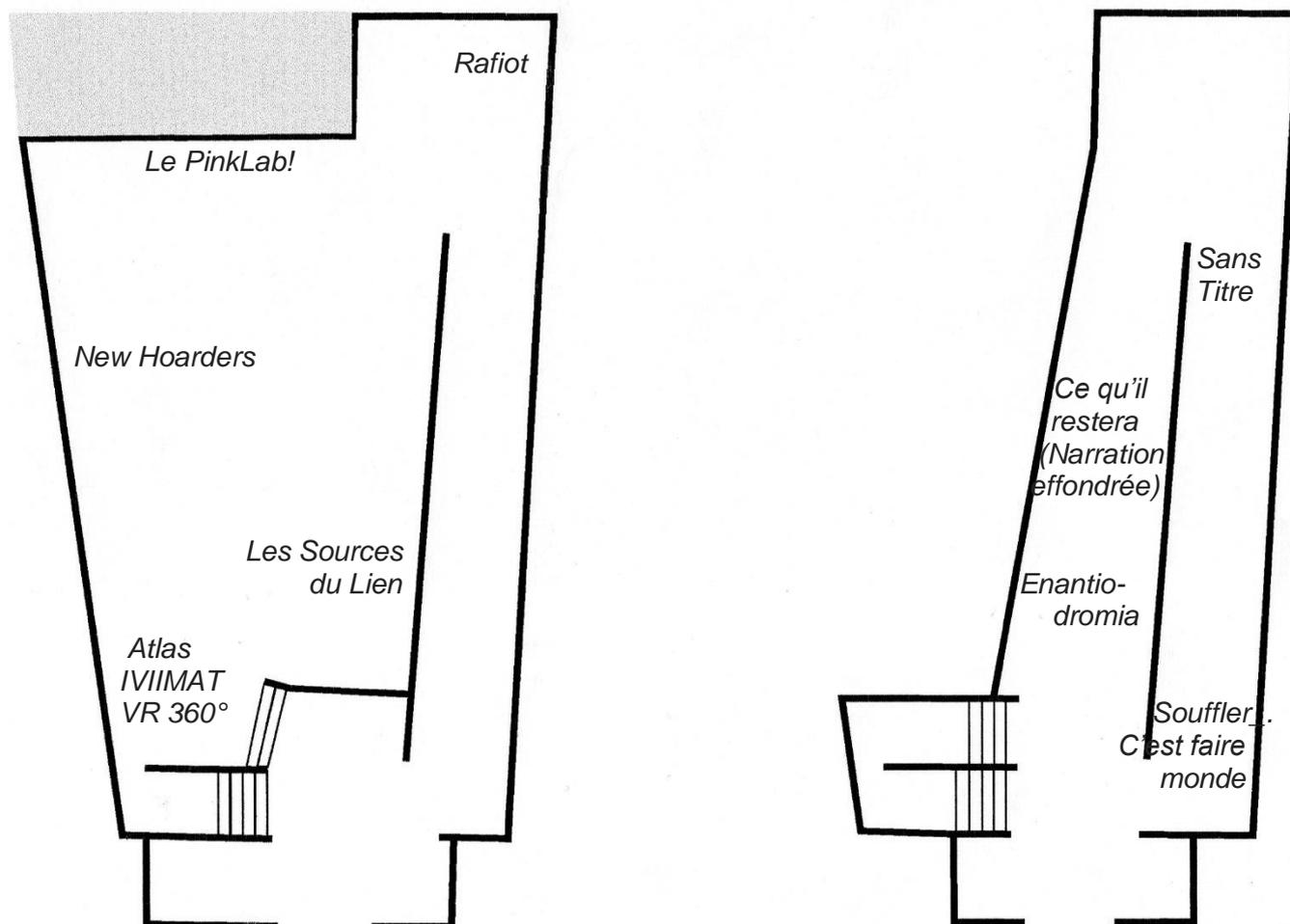
Organisée conjointement à une journée d'étude, cette exposition temporaire présente des travaux issus des différents programmes de recherche menés au sein de l'Unité de recherche Hyper.Local. Cette Unité de recherche réunit les écoles supérieures d'art de Cambrai (option communication), Dunkerque-Tourcoing (option art) et Valenciennes (options art et design). Chaque établissement développe ses propres lignes de recherche intégrées dans deux grands axes identifiés au sein de l'Unité de recherche : "Images, codes, récit" et "Art, design et société".

Hyper.Local a la vocation d'interroger, de comprendre et d'expérimenter les pratiques qui impliquent des rapports d'échelle critiques et des créations situées entre «local» et «global», «micro» et «macro», «moléculaire» et «molaire», «topique» et «cosmique». Cette orientation générale privilégie plus particulièrement le point de vue «hyper local», mais pour se replacer là où les enjeux esthétiques, économiques, sociaux et politiques mondiaux se rencontrent pour prendre un sens vécu, partagé et discuté, c'est-à-dire au niveau de la singularité plurielle des lieux.

L'enjeu de cette exposition consiste à montrer les travaux produits dans le cadre des Ateliers de Recherche Création (ARC) menés avec les étudiant.es de second cycle accompagné.es par leurs enseignant.es, des artistes et designers invité.es, des chercheur.es associé.es.

L'Unité de recherche Hyper.Local bénéficie du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre de l'appel à projet recherche à destination des établissements d'enseignement supérieur culture.

Site officiel de l'UR : hyperlocal.es

**ESPACE(S) 360°/VR : Narrations et dispositifs scénographiques dédiés
(ESAD Valenciennes)**

Workshop ATLAS (3'01) & IVIIMAT (8') outils - VR/360°

Démonstration vidéo

Cette année deux axes ont été développés en parallèle, abordant l'un le potentiel scénographique de l'expérience immersive, l'autre la création d'outils dédiés aux artistes pour la réalisation de scénarios et scénographies 360°/VR. Le projet de réalité mixte ATLAS développé par les artistes Yann Deval et Marie Losseau a servi de support de réflexion et d'expérimentation au premier axe. La proposition scénographique réalisée avec les artistes a interrogé l'incorporation du spectateur dans l'expérience immersive par l'exploration cartographique de l'espace d'exposition, ainsi les relations entre l'objet réel et son corrélat virtuel. En parallèle, dans le cadre du partenariat avec les laboratoires CRISTAL et GERIICO (Groupe d'études et de recherches interdisciplinaires en information et communication de l'Université de Lille), des outils informatiques dédiés combinant films 360 et VR ont été créés sur la base des contenus des projets artistiques conçus par les étudiants de l'ESAD de Valenciennes. L'interrogation a porté sur le potentiel scénaristique de l'interaction et de la téléportation par le regard dans l'espace VR

**CONSTRUIRE LA BIORÉGION : Design situé, savoirs partagés et territoires soutenables
(ESAD Valenciennes)**

Margaux Ségard (étudiante en 4ème année Design d'espace - ESAD Valenciennes)

Le PinkLab – Who run the world ? GIRLS !, 2019

Maquette et documentation / Projet sélectionné pour Mini Maousse 7

Installation composée de documentation et d'une maquette 1,50 m x 1,00 m (environ)

Dans une démarche caractéristique de la recherche-action, le *PinkLab* de Margaux Ségard entend réfléchir aux relations entre design et féminisme de façon pratique (projet personnel de création) et théorique (mémoire de recherche). Comme point de départ, Margaux Ségard s'est intéressée à la situation socio-économique des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui connaissent un taux de chômage plus élevé que la moyenne française, ce qui a pour conséquence de marginaliser davantage les femmes en recherche d'emploi que les hommes. Le *PinkLab* s'adresse à elles. Dispositif modulaire et mobile qui fonctionne sur le principe du *learning center*, le *PinkLab* est conçu comme un lieu de rencontre, d'apprentissage et d'échange : formations aux outils numériques, activités sportives et culturelles, rendez-vous avec des professionnels, etc. Le *PinkLab* est volontairement installé à proximité de ses futures usagères : au cœur des quartiers où s'identifient des problèmes sociaux et économiques conséquents, par exemple en raison de la fracture du numérique. L'intention du projet a d'emblée résonné avec le sujet du concours Mini Maousse 7 de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris : concevoir une *Virtual Schöla*, une ebox à l'ère du cloud. Dans l'argumentaire, on lit : « La 7ème édition proposait de concevoir des microarchitectures conviviales pour lutter contre la fracture numérique et de recréer une vie de quartier autour d'un module technologique dans les communautés rurales ou les zones urbaines sensibles. Sorte de maison d'associations virtuelles, cet objet hybride autonome offrirait un espace d'(in)formation et de divertissement, d'où le choix de l'intitulé du concours : *Virtual Schöla*. Il s'agirait d'un espace d'apprentissage et de connaissance où la notion de loisir serait insufflée pour apporter aux usagers du plaisir, voire du réenchantement. Sa mobilité permettrait d'aller au plus proche des utilisateurs, d'aller vers eux. ». Le *PinkLab* de Margaux Ségard a été sélectionné par le jury du concours et bénéficiera d'une diffusion à l'occasion d'expositions à Nantes et à Paris, et de la publication prochaine d'un catalogue d'exposition, courant 2020.

Plus d'infos : <https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/mini-maousse-7>

NEW HOARDERS (ESAC - CAMBRAI)

New Hoarders mené par Caroll Maréchal, enseignante à l'Esac Cambrai, doctorante à l'EHESS et chargée de recherche au Cnap, et Mathias Schweizer, graphiste et enseignant de design graphique à l'Esac. Ce programme interroge la place et le statut du design graphique au sein des collections. Il réinterroge les notions d'archives, de documents, d'œuvres via ce domaine de la création dont les objets échappent aux classifications et aux systématisations, et défient les opérations de collecte, de catalogage, de conservation. Il tente ainsi de retracer une certaine histoire du design graphique et de sa représentation institutionnelle. Depuis 2016, plusieurs projets (expositions, publications, workshops, etc.) ont été réalisés au sein de ce programme avec différents partenaires. En 2019-2021, le programme s'axera sur le Centre de Création industrielle (CCI) où le design graphique en France a trouvé son point d'ancrage institutionnel entre 1969 et 1990.

Justine Richard et Victor Van Damme (4e année - ESAC Cambrai) : 3 affiches

Ces affiches conçues dans le cadre du projet « Monstres » révèlent un répertoire de lettres difformes servant de signes identitaires à l'ensemble des événements du projet (workshops, conférences, exposition).

MIGRATION-MURMURATION (ESÄ Dunkerque-Tourcoing)

Ce programme lancé en septembre 2016 interroge les questions liées aux frontières terrestres, maritimes et spatiales en lien aux paysages de la mondialisation ; les flux migratoires que les situations géopolitiques actuelles engendrent ; le rapport à l'altérité que ces mouvements de population génèrent dans différents territoires. Dans le cadre d'une convention de coopération culturelle de co-production et de recherche l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) et l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas de Calais (Dunkerque-Tourcoing) ont réunies depuis trois ans une vingtaine d'étudiants, d'artistes associés et d'enseignants artistes et théoriciens pour participer à plusieurs workshops. Mis en situation sur différents terrains d'expérimentation, les participants ont été invités à questionner leurs propres modes opératoires ; à mettre en œuvre des protocoles ; à envisager la réalisation d'objets matériels ou immatériels qui permettent la mise en partage de ces expériences humaines. En 2017, dans le cadre de l'appel à projet recherche, le programme MIGRATION-MURMURATION a obtenu le soutien du Ministère de la Culture pour deux années. L'alternance de journées d'étude avec des temps d'expérimentations et workshops de terrain permet de rester au plus près d'une recherche-crédation et de mettre en partage ces différentes investigations avec d'autres équipes de recherche travaillant sur des objets similaires dans le champ artistique mais aussi dans celui des sciences humaines.

PAUL RALU (Artiste associé - ESÄ site de Tourcoing) : *Les Sources du Lien* 2018-2019

Installation

Arpenter, glaner, capturer et bâtir, tant les formes que les espaces qui ponctuent le paysage contemporain, tel pourrait être un préambule pour définir les différents œuvres qui viennent construire le propos élaboré. Qu'elles s'inscrivent dans l'espace d'exposition ou dans l'espace public, les opérations entreprises sondent les terrains traversés et les réalisations qui les ponctuent en cherchant à synthétiser une expérience tangible des territoires et de ceux qui les habitent. *Les Sources du lien* est une installation réalisée dans le cadre d'une résidence proposée par le collectif Gigacircus en 2018. Durant une déambulation dans le village de Ruffec, à la recherche du lien, j'enregistre les réponses des passants.

EMMANOUIL ZERVAKIS (5e année - ESÄ site de Tourcoing) : *Rafiot* 2016-2019

Installation Vidéo

Ce projet plastique se développe, autour du voyage, de la rencontre et de la mémoire des lieux. Par la pratique de la vidéo, du son et de la photographie, sont questionnés les rapports aux territoires, ainsi que l'idée d'appartenance et d'intégration. *Rafiot* est une vidéo-installation immersive et méditative qui découle d'un questionnement sur les rapports aux imaginaires liés à la mer. Liberté, mais également, solitude vécue. La "mare nostrum" peut de manière paradoxale assigner à une situation de liberté-captivité.

PRIST (ESÄ Dunkerque-Tourcoing)

Depuis 2015, le Programme de Recherche *Images, Sciences et Technologies* (PRIST) développé au sein de l'ESÄ établit des relations entre arts et sciences. Cette année le sujet abordé est l'atmosphère. Au fil des journées d'étude, des visites de laboratoires (Labex CaPPA et UGSF), des interventions d'artistes, de chercheurs et de philosophes et des workshops, les quelque vingt élèves impliqués, en association avec des étudiants-ingénieurs de Polytech'Lille, ont développé autant de projets personnels présentés lors de l'exposition *Air fictions, particules en suspension*. Comme chaque année, un catalogue enrichi de textes originaux écrits par tous les intervenants permet de garder une trace tangible de l'important travail de recherche et de production fourni en quelques mois.

MORGANE JOSSE (3e année - ESÄ site de Tourcoing) : *Enantiotropia* - 2019

Peuplier, verre, laiton

Un sablier, des aimants néodymes, un moteur rotatif et deux liquides viennent interroger l'état actuel de notre planète. Pour mettre en scène l'une des causes du dérèglement planétaire d'origine anthropique, j'ai choisi de confronter le pétrole et l'eau dans un même réceptacle. L'effet visuel de la non-miscibilité représente le paradoxe entre besoins et nuisibilités de ces deux ressources essentielles à l'homme. Sur les conseils d'Inès Bousseilou, étudiante en biologie et industrie agroalimentaire de Polytech Lille, nous avons utilisé du pétrole bio, créé à base de micro-algues. Ces algues vont produire des lipides qui rendront la solution hydrophobe, donc non-miscible avec l'eau. L'algue choisie est la *Chlorella vulgaris*. La symbolique de chacun des éléments rassemblés dans cette pièce représente le globe terrestre tel que nous le connaissons. La pièce se compose d'un squelette en bois muni d'un fonctionnement mécanique qui permet le mouvement de l'eau et du pétrole à l'intérieur du sablier. Ce dernier dispose d'un aimant à chacune de ses extrémités. Le sablier effectue ainsi une rotation lente grâce à l'attraction magnétique des deux aimants placés sur le moteur. Dans le temps, tout ce qui existe évolue vers son contraire.

STÉPHANE CABÉE (Enseignant - ESÄ site de Tourcoing) : *Ce qu'il restera (Narration effondrée)* - 2019

Images génératives imprimées sur verre acrylique

Ce qu'il restera s'inscrit dans le projet *Narration effondrée* qui questionne la fabrication d'images dans un contexte d'instantanéité, de dématérialisation et de remix numérique. Il s'agit d'une série de photographies générées par l'écrasement d'œuvres cinématographiques qui traitent ou évoquent les relations entre l'espace, le temps et la narration telles que *2001 L'odyssée de l'espace*, *La jetée*, *Interstellar* ou *Voyage of me*. L'œuvre *Ce qu'il restera* restitue l'atmosphère du film *An inconvenient Truth* de Davis Guggenheim, réalisé en 2006. Les images s'élaborent en agençant des composantes d'espace, de temps et d'intention.

L'algorithme de traitement graphique du projet simule l'effondrement de chaque image de la vidéo traitée sur la suivante. À raison de 30 images par seconde, le programme combine des milliers d'images pour n'en restituer qu'une seule. Le processus contracte la durée complète du film en un instant unique. L'image générée, trace résiduelle du temps, synthétise en une atmosphère colorée l'espace narratif qui se déployait dans l'œuvre originale.

RÉMY THELLIER (5e année - ESÄ site de Dunkerque) : Souffler, c'est faire monde - Février 2019

Vidéo interactive

« Souffler, c'est faire monde, se fondre en lui et dessiner à nouveau notre forme dans un exercice perpétuel. »
En m'appuyant sur cette citation extraite du livre *La vie des plantes, une métaphysique du mélange* d'Emanuele Coccia, j'ai imaginé un dispositif permettant aux visiteurs de faire apparaître une vidéo à l'aide de leur souffle. Dans cette vidéo, on aperçoit un homme sortant d'un lac tout en jouant du Erke, un instrument typique de l'Argentine, du Sud du Paraguay et de la Bolivie.

SENS MINEURS (ESÄ Dunkerque-Tourcoing)

Ce programme, qui associe l'ESA et le Parcours Arts Plastiques de l'université de Lille, s'est donné pour objet l'étude des sens dits mineurs (toucher, goût, odorat), tels qu'ils sont représentés ou mis en œuvre dans l'art contemporain. Construit sur un dialogue entre histoire de l'art et critique d'art, il invite des artistes et des chercheurs de l'ESÄ, de l'Université de Lille ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, à explorer l'un ou l'autre de ces trois sens, chacun d'entre eux faisant l'objet d'un temps d'étude spécifique annuel ou bisannuel. Ce programme, articulé autour d'un séminaire de master mutualisé, propose des workshops, des journées d'étude, des expositions et des publications numériques ou papier. Le programme engagé depuis la rentrée 2016 s'intitule « La dimension olfactive ». Il a accueilli, lors de workshops et d'expositions, plusieurs artistes, dont Julie C. Fortier et Boris Raux, ainsi que de nombreux chercheurs intervenant dans plusieurs domaines (histoire de l'art, musicologie, littérature, communication, glycobiochimie). Dans le cadre de ce programme, des productions d'étudiants réalisées dans les ateliers d'artistes de l'ESÄ (Son, Livres d'artistes) font l'objet d'expositions.

Louise Mazzola (5e année - ESÄ site de Tourcoing) : Sans titre - janvier - avril 2019

Sculpture textile. Techniques mixtes, textile, fiole contenant une préparation odoriférante liquide

Cette pièce inédite a été réalisée en lien avec le programme de recherche sur "Les Sens mineurs". Elle met en jeu une réflexion sur les rapports entre la vue et l'odorat. La délicatesse des dentelles et des perles brodées sur les organes de ce corps entièrement blanc contrastent de manière saisissante avec l'odeur puissante et écœurante qui y est rattachée.

Unité de recherche #2
Hyper.Local

ESAC Cambrai,
ESA Dunkerque-Tourcoing,
ESAD Valenciennes

Art
design
société

Images
codes
récits

Exposition
du 13 au 18 mai 2019
Vernissage
le 13 mai 2019 à 18h00

Journée d'étude
le 13 mai 2019
9h00 – 18h00

Galerie Commune
ESÄ Dunkerque-Tourcoing
Site de Tourcoing
36 bis rue des Ursulines
Métro Tourcoing-Centre
03 59 63 43 20

www.hyperlocal.es

ESAD
esä