

Hyper.Local

«Images, codes, récits»
«Art, design et société»

Journée d'étude
15 février 2018
9h30 ✶ 17h30

Amphithéâtre
de l'École supérieure
d'art et de design
de Valenciennes

Exposition
15 ✶ 23 février 2018

Vernissage
15 février 2018 à 18h00

Galerie de l'Ésad de Valenciennes
132, Avenue du Faubourg de Cambrai
59300 Valenciennes

03 27 24 80 12 ✶ ask@hyperlocal.es

Les écoles supérieures d'art et de design sont des établissements publics de coopération culturelle (EPCCC) régis par conseils d'administration. Ce statutnement est sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et sous tutelle par la Région Haut-de-France, le Conseil Régional Haut-de-France, le Conseil Départemental dans le cadre de programme Coopération des villes de Développement et de Tourisme pour l'Als, la ville de Cambrai pour l'Esad, la ville de Valenciennes et Valenciennes Métropole pour l'Esad.

Journée d'Étude Hyper.Local 15 février 2018 ESAD Valenciennes

Organisée par les différents groupes de recherche des écoles membres de l'Unité de Recherche «Hyper.Local» (ESA Cambrai, ESA Dunkerque-Tourcoing et ESAD Valenciennes), cette journée d'étude a pour objectif de mettre en partage les programmes proposés dans chaque site, en interne auprès des équipes pédagogiques et des étudiants des différents sites, et en externe auprès de nos partenaires et des pairs de la communauté artistique et scientifique.

Ce premier rendez-vous est l'occasion de préciser les axes de recherche définis en commun, d'interroger les complémentarités et les divergences de thématique comme de méthode dans le développement des projets, et de réinvestir les enjeux d'une recherche-création collective sur l'hyperlocalité. Plus largement, c'est aussi la singularité de la recherche élaborée en école d'art et de design qui pourra s'affirmer selon une pluralité d'approches où la production et le partage des connaissances ne sont pas réductibles au modèle dominant dans la recherche académique.

Deux événements sont associés à cette journée d'étude: la publication prochaine du numéro 1 des Cahiers de l'Unité de Recherche et l'exposition «Hyper.Local» présentée dans la galerie de l'ESAD de Valenciennes du 15 au 23 février 2018.

L'Unité de recherche Hyper.Local

Créée en 2016, l'Unité de Recherche «Hyper.Local» est un outil de mutualisation de la recherche de trois écoles supérieures d'art et de design des Hauts-de-France (ESAC Cambrai, ESA Dunkerque-Tourcoing et ESAD Valenciennes). Elle a pour vocation d'interroger, de comprendre et d'expérimenter les pratiques de création qui impliquent des rapports d'échelle critiques et des créations situées, entre local et global, micro et macro. Par une approche «micrologique», il s'agit d'élaborer une recherche qui puisse rendre intelligible et partageable la multiplicité d'expériences, de savoirs et de pratiques qui se construisent localement en relation avec les enjeux globaux de la mondialisation (esthétiques, géographiques, historiques, techniques, sociaux, politiques et écologiques), lesquels sont particulièrement sensibles sur le territoire régional.

Deux axes composent l'Unité de Recherche «Hyper.Local»:

1) **«Images, codes, récits»** propose de développer une recherche sur les nouvelles formes d'écriture de l'espace issues des sciences et technologies contemporaines. Cet axe interroge plus précisément les transformations de la perception, de l'imagination et de la narration qui s'opèrent selon les nouvelles articulations entre le corps, la machine et l'espace produites par les technologies numériques. Ainsi, les images (virtuelle, immersive, augmentée, mapping), les codes (tabulation, indexation, hypertextualité), les récits (narration non linéaire, écriture générative, transmédia) sont expérimentés et analysés à toutes les échelles (de la représentation mentale au territoire) en accordant cependant une attention toute particulière aux singularités locales et concrètes que l'art et le design produisent à travers leurs dispositifs.

2) **«Art, design et société»** propose de développer une recherche sur les nouvelles formes d'interrogation de l'espace public par l'art et le design. Cet axe investit plus précisément les modes alternatifs de conception, de production et d'échange que l'art et le design créent pour répondre aux problématiques sociétales contemporaines (écologiques, économiques, sociales, politiques). La relation entre le local et le global est ainsi considérée comme un champ expérimental à réinterroger selon des formes critiques qui vont de l'action discrète et éphémère à la microarchitecture, du dispositif mobile à l'aménagement des lieux délaissés, de la performance au documentaire, de l'exposition mobile au service collectif, etc. Les pratiques sociales moléculaires, les artisanats locaux, les savoirs vernaculaires, constituent à cet égard des lignes de recherche propices au dialogue entre l'art et le design, selon leurs spécificités respectives (méthodes, moyens, finalités) mais aussi selon leurs échanges et recouvrements actuels. L'Unité de Recherche «Hyper.Local» est soutenue par le Ministère de la Culture.

Comité scientifique: Ludovic Duhem, Alexandre Laumonier, Nathalie Poisson-Cogez.

**«Images, codes, récits»
«Art, design et société»**

**Journée d'étude
15 février 2018
9h30 ✕ 17h30**

Amphithéâtre
de l'École supérieure
d'art et de design
de Valenciennes

**Exposition
15 ✕ 23 février 2018**

**Vernissage
15 février 2018 à 18h00**

Galerie de l'ESAD de Valenciennes
132, Avenue du Faubourg de Cambrai
59300 Valenciennes

03 27 24 80 12 ✕ ask@hyperlocal.es

Déroulé de la journée

9h30
Accueil des participants

10h00
Introduction générale
sur l'Unité de Recherche Hyper.Local
et les programmes des ESA

Axe 1 Images, codes, récits

10h20
Les Sens mineurs - La Dimension
olfactive dans l'art contemporain
GILLES FROGER - ESA Dunkerque-Tourcoing

10h40
Collisions
À propos du programme de recherche
Images, sciences et technologies.
NATHALIE STEFANOV - ESA Dunkerque-Tourcoing

11h00
L'œuvre-processus,
Apports méthodologiques
pour une recherche-création
LIA GIRAUD - Artiste invitée

11h30
Présentation
de la ligne de recherche sur le 360°
CHRISTL LIDL - ESAD Valenciennes

11h50
Réalité alternative?
JÉRÔME BLANQUET - Réalisateur invité

12h20
Echanges et discussions avec la salle

13h00
Pause déjeuner

Axe 2 Art, Design et société

14h30
Espaces et trajectoires.
Focus sur les Hauts-de-France
ALEXANDRE LAUMONIER - ESAC Cambrai

14h50
Cartographier les réseaux.
De l'invisible au visible
PHILIPPE RIVIÈRE - Journaliste et Cartographe

15h20
Art & Cité / Migration-Murmuration
MARGOT BRICOUT,
WILFRIED DSAINBAYONNE,
STANISLAV KURAKIN, BENOÎT MÉNÉBOO,
HONORINE PARDON,
NATHALIE POISSON-COGEZ,
PAUL RALU - ESA Dunkerque-Tourcoing

15h50
WORK
CYRIL CRIGNON - ESA Dunkerque-Tourcoing

16h10
Du design social au design écosocial:
un parcours de recherche
LUDOVIC DUHEM - ESAD Valenciennes

16h30
Open Source Crafts
EUGENIA MORPURGO - Designer invitée

17h
Echanges et discussions avec la salle

17h30
Synthèse de la journée

18h00
Vernissage de l'exposition Hyper.Local

Présentation détaillée des interventions

Axe 1 / Images codes récit

Les Sens mineurs La Dimension olfactive dans l'art contemporain GILLES FROGER – ESA Dunkerque-Tourcoing

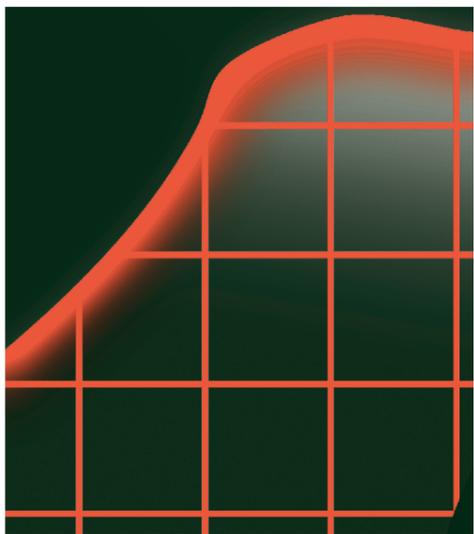
Créé en 2012, le programme de recherche et de création Sens mineurs – Le goût, le toucher, l'odorat, conduit par Valérie Boudier (Maître de conférences en Histoire et Théorie de l'art, Université de Lille SHS) et Gilles Froger (critique d'art, professeur, ESA Dunkerque-Tourcoing), propose depuis deux ans aux étudiants de Master de l'ESA Dunkerque-Tourcoing et du Parcours Arts Plastiques de l'Université de Lille SHS d'interroger la dimension olfactive dans les œuvres d'art ancien et contemporain. Organisée autour d'un séminaire, cette phase du programme comprend également des workshops et des ateliers d'artistes, des expositions, un blog, une journée d'étude et une publication. Plusieurs intervenants (scientifiques, musicologue, historiens, artistes et critiques) participent aux différents temps de ce programme.

Collisions, À propos du programme de recherche Images, sciences et technologies. NATHALIE STEFANOV – ESA Dunkerque-Tourcoing

Depuis 2015, l'Esä Dunkerque-Tourcoing mène une recherche amenant les étudiants à imaginer des formes, en collaboration directe avec des scientifiques. Cette année, suite aux rencontres avec des chercheurs du CERN, avec Aurélien Barrau, astrophysicien et Charlotte Bigg, historienne des sciences, l'art chemine au voisinage des atomes et de l'Univers primordial. Les résultats sont rendus visibles sous la forme d'expositions, accompagnées d'une publication. Le programme de recherche est mené en partenariat avec L'Espace Croisé, Centre d'art contemporain (Roubaix) et L'Espace Culture, Université de Lille, sciences et technologies.

L'œuvre-processus, Apports méthodologiques pour une recherche-création LIA GIRAUD – Artiste invitée

Lia Giraud est artiste plasticienne, docteur en «Sciences, Arts, Création, Recherche» (SACRe/PSL) et diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en photo-vidéo. Ses recherches sur l'œuvre-processus s'attachent à offrir une expérimentation sensible et relationnelle de notre «milieu» actuel, en mettant à l'œuvre un dialogue opératoire et symbolique entre des processus vitaux et des processus techniques. Développés entre 2012 et 2017 au sein du programme doctoral SACRe, ces projets s'inscrivent dans une démarche de recherche-création et se caractérisent par la mise en place d'environnements de travail où artistes, techniciens et scientifiques collaborent, à la fois sur des aspects pratiques et théoriques. Si cette recherche explore plusieurs enjeux esthétiques et méthodologiques, cette présentation reviendra spécifiquement sur les apports et limites de cette pratique de recherche en art à la croisée des disciplines. Dans le cadre de l'exposition, Lia Giraud présente son film documentaire InVisible (2012), un dialogue entre un physicien et un réalisateur qui atteste déjà de l'engagement de l'artiste vis à vis de l'interdisciplinarité. <http://www.liagiraud.com/>

Présentation de la ligne de recherche sur le 360° CHRISTL LIDL – ESAD Valenciennes

Depuis 2009 l'ESAD de Valenciennes développe un atelier de Recherche-Création sur les nouvelles technologies de l'image. Les étudiants sont amenés à écrire des scénarios spécifiques pour un dispositif de prise de vue 360° et sa diffusion immersive. Les étudiants sont impliqués dans des collaborations professionnelles avec les ingénieurs et des développeurs. Ils sont amenés à participer à des appels à candidature ouverts à de jeunes professionnels. Ils développent par la création une compétence dans l'analyse des enjeux sémantiques des technologies audiovisuelles émergentes. L'évolution de ces dernières dans les industries créatives et la diversité des thèmes abordés amène le champ de recherche et de création de l'atelier à se renouveler et à rencontrer de nouveaux partenaires en fonction des pro-jets conçus et réalisés par les étudiants avec des équipes pluridisciplinaires. Ainsi au fil des années des collaborations ont été menées avec des laboratoires de Recherche (EDM, Hasselt Belgique; IRCICA, Hauts-de-France), des étudiants en cinéma (INSAS, Bruxelles, Belgique), des entreprises émergentes (Aspic Technologies et Homido Hauts-de-France). Deux films 360° ont été sélectionnés en festival (VR Arles Festival). Les étudiants ont été amenés à défendre leur projet auprès de professionnels dans le cadre du TIULab (Laboratoire Innovant). En 2016-17 le dispositif 360° In Mundo/Ex Mundo a été présenté au public lors de l'love Transmedia (Gaîté Lyrique, Paris), à La Semaine du Son (Flagey, Bruxelles) et dans le cadre de la journée professionnelle (Virtual Reality Meetings, Hauts-de-France).

Réalité alternative ? JÉRÔME BLANQUET – RÉALISATEUR INVITÉ

Jérôme Blanquet est scénariste et réalisateur. Il utilise pour la fiction les moyens de la réalité virtuelle. Il défriche un champ nouveau pour la narration, le tournage, la post-production et la diffusion. Ses explorations sur l'image et l'écriture le poussent à la représentation de ce qui échappe à notre conscient. Particulièrement inspiré par les technologies, il interroge continuellement les limites de ses outils et de ses connaissances. Il détourne les formes établies, à la recherche d'interstices, sortes de zones ouvertes où l'on peut trouver de la spontanéité et du sens. Avec une approche picturale du récit, il se situe au carrefour de l'expérimental et de la fiction, il joue avec l'accident, la surprise. Que ce soit pour ses films ou ses performances, ses interventions sont des expériences sensorielles. Dans le cadre de l'exposition, Jérôme Blanquet présente Alteration, court métrage fiction d'anticipation, entièrement tourné à 360° immersif en réalité virtuelle (VR) et relief (S3D).

Axe 2 Art, Design et société

Espaces et trajectoires. Focus sur les Hauts-de-France ALEXANDRE LAUMONIER – ESAC CAMBRAI

Présentation de l'un des programmes de recherche de l'Ecole Supérieure d'Art de Cambrai: Espace et trajectoires. Ce programme est né d'un travail de terrain (et de visualisation cartographique) sur deux types d'espaces et trajectoires dissemblables mais proches l'un de l'autre dans les Hauts-de-France (Dunkerque, Calais, Coudekerque, etc.): celui des traders à haute fréquence utilisant des réseaux d'antennes pour faire transiter des informations boursières en quelques millisecondes (entre Londres et Francfort), et celui des réseaux de migration des humains pour qui le nord des Hauts-de-France est un point de passage obligé si l'on veut gagner l'Angleterre. L'intersection de ces deux réseaux, qui se touchent parfois à quelques centaines de mètres près, offre ainsi la possibilité de comparer un écosystème fait de techniques (celui des traders) à un écosystème humain évoluant à une vitesse bien moindre...

Cartographier les réseaux. De l'invisible au visible PHILIPPE RIVIÈRE – JOURNALISTE ET CARTOGAPHE

Philippe Rivière est co-fondateur du site Visions carto (<http://visionscarto.net>), un lieu «où s'expriment tous ceux qui aiment penser et inventer des représentations du monde, un lieu de recherche et d'expérimentation sur les mille et une façons de visualiser et de "dessiner" le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'on le voit, tel qu'on le perçoit, tel qu'on le comprend». Philippe Rivière a travaillé pour le Monde diplomatique pendant 18 ans, ainsi que pour le Bulletin of the Atomic Scientists, l'ESAD de Reims ou encore les Panama Papers. Il a notamment développé un code afin de reproduire automatiquement la «projection Bertin» (1953), créée par Jacques Bertin, célèbre cartographe français auteur notamment de La Graphique et le traitement graphique de l'information, récemment réédité par l'Ecole Supérieure d'Art de Cambrai en co-édition avec les éditions Zones sensibles.

Philippe Rivière viendra apporter sa connaissance des processus de visualisation de données dans une conférence dialogue avec Alexandre Laumonier, qui portera sur les différentes manières de «donner à voir le monde tel qu'on le perçoit» — en l'occurrence, deux mondes si dissemblables mais qui pourtant se côtoient dans les Hauts-de-France: celui des traders à haute fréquence (qui se situe tout en haut de pylônes de communication) et celui des migrants (qui se situe tout en bas, parfois juste au-dessous des réseaux de communication des traders). Lien: <http://visionscarto.net>

Art & Cité / Migration-Murmuration INTERVENANTS: MARGOT BRICOUT, WILFRIED DSAINBAYONNE, STANISLAV KURAKIN, BENOÎT MÉNÉBOO, HONORINE PARDON, NATHALIE POISSON-COGEZ, PAUL RALU – ESA DUNKERQUE-TOURCOING

Inscrit dans la ligne de recherche Art & Cité, ce programme propose d'explorer les questions contemporaines liées au territoire en tant qu'espace partagé. Il s'agit d'interroger les flux migratoires et leur impact à différents niveaux: politique, sociologique, géographique, urbanistique, écologique... La recherche s'appuie sur des éléments d'expertise et d'analyse de terrain issus tant de l'observation directe, notamment de l'immersion, que de l'apport complémentaire des disciplines liées aux sciences humaines et sociales. Il se déploie au travers d'un projet inter-écoles qui associe l'ESADTPM de Toulon et l'EESI de Angoulême-Poitiers au travers de workshop délocalisés (Poitiers en octobre 2016 – Toulon en mars 2017 – Strasbourg en novembre 2017 – ESA Dunkerque-Tourcoing et La Chambre d'eau/Le Favril en mai 2018). Ce programme bénéficie du soutien du Ministère de la Culture.

WORK CYRIL CRIGNON – ESA DUNKERQUE-TOURCOING

En 2017-2018, le site dunkerquois de l'ESÄ s'est doté d'un programme de recherche intitulé «Work» et destiné à structurer les enseignements du second cycle. En s'appuyant sur l'actualité en sciences économiques et sociales, sur le processus d'industrialisation dont le territoire dunkerquois a l'expérience ainsi que sur un réseau d'institutions artistiques partenaires (le FRAC, le Learning Center Ville Durable, l'ULCO, le Bateau Feu, le LAAC, ESAD Valenciennes), cette ligne de recherche rejoint les débats dont le travail, artistique ou non, fait l'objet, en l'envisageant dans ses récentes métamorphoses, voire dans sa potentielle disparition. Le monde du travail en général, ainsi que les représentations que l'on s'en fait forment la base sur laquelle nous tentons d'appréhender les échanges, les relations et les structures du monde artistique, et d'engager des pratiques artistiques professionnelles connectées à l'actualité politique, sociale et envi-ronnementale. La ligne de recherche est segmentée en trois Ateliers de Recherche et de création explorant chacun un aspect de cette problématique: «Apparatus», «Formes du travail» et «L'Atelier». Ces ARCS enchaînent les moments de production intenses (workshops), de séminaires, de conférences et de rendez-vous réguliers. En outre, les ARC sont amenés à mettre en commun leurs créations et leurs recherches lors d'expositions et de publications collectives.

Du design social au design écosocial: construire la biorégion LUDOVIC DUHEM – ESAD - VALENCIENNES

Le programme pluriannuel de recherche «Construire la biorégion: design situé, savoirs partagés et territoires soutenables» (2017-2019) a pour objet de détecter, analyser et expérimenter les pratiques de design dans le domaine de l'innovation écologique et sociale, à l'échelle de la biorégion, à travers un dispositif spécifique d'échange et de savoir: le Learning Center Mobile. Ce programme renforce et développe l'idée d'un «design situé» posée dans le programme précédent et propose d'aller au-delà du design social au sens strict où la dimension écologique n'est pas un enjeu majeur. Il s'agit plus précisément d'interroger les méthodes de conception, de production et d'échange qui répondent aux enjeux de la «soutenabilité» en liant l'écologique et le social, c'est-à-dire en mettant en évidence leur interdépendance comme contexte du projet mais surtout comme finalité de la démarche adoptée au sein d'un système complexe des milieux humains: la biorégion, et plus particulièrement la «biorégion urbaine» du Valenciennois. Le Learning Center Mobile a pour vocation de répondre au problème de représentation, d'appropriation et de valorisation de la «biorégion urbaine» du Valenciennois par les habitants. Il reste ouvert dans son programme ainsi que dans sa forme. Programme soutenu par le Ministère de la Culture.

Open Source Crafts EUGENIA MORPURGO – DESIGNER INVITÉE

Eugenia Morpurgo est une jeune designer italienne dont la recherche porte sur l'impact des processus de production sur la société. Elle expérimente des scénarios alternatifs basés sur l'emploi d'outils technologiques et la philosophie des dispositifs open source. Diplômée en 2009 du département de design industriel de l'UAV de Venise, elle poursuit ses études à la Design Academy d'Eindhoven dans le département de Design Social (diplômée en 2011). Parallèlement à ses études, elle participe à «Atelier Rwanda», un programme de recherche sur l'artisanat et le développement, organisé à Kigali. De 2014 à 2017, elle enseigne les Technologies et systèmes de production à l'Université libre de Bozen à Bolzano (Italie) et a rejoint depuis la rentrée 2017 l'équipe pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). Actuellement basée à Paris, elle travaille en tant que designer indépendante dans le design social et contribue à des projets de recherche développés par de multiples institutions culturelles et mène des workshops dans le réseau international des Fablabs.