

ART

La recherche
en art et dans
l'enseignement
supérieur
artistique

&

RE

CHER

Forum des écoles
supérieures d'art
8 février 2012

CHE

Art et recherche
Colloque
international
9 et 10 février
2012

À l'École nationale
supérieure
d'architecture
de Paris-Belleville

À l'initiative du ministère de la
Culture et de la Communication
(Direction générale de la création
artistique) et organisé par
l'École nationale supérieure
d'arts de Paris-Cergy

Programme Art et recherche Colloque international 9 et 10 février 2012

jeudi 9 février

9h

Accueil

9h30

Ouverture officielle

10h → 10h30

Introduction

La recherche en art, une question pour toutes les recherches ?

Jehanne Dautrey, philosophe, professeur à l'École nationale supérieure d'art de Nancy, coordinatrice scientifique du colloque

10h30 → 12h30

Questionnements actuels de la recherche en art : enjeux épistémologiques et spécificités

Modération : Jehanne Dautrey

10h30

Les temporalités de la recherche en art ; travail collectif et production individuelle

De Lucio Fontana à Piero Manzoni et Luciano Fabro les artistes ont développé à Milan dès 1947 un terrain de réflexion sur le temps et l'espace dans l'art après le deuxième conflit mondial. La différence et la cohabitation entre le terrain singulier que développe chaque œuvre à son époque et la transmission d'une recherche épistémologique conduite de génération en génération fonde la particularité de la recherche en art.

Bernhard Rüdiger, artiste, professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

11h

Pause

11h15

Pour une thèse vivante

Comment penser la recherche en art dans une action qui voudrait privilégier la pratique ? En tissant des liens avec des savoir-faire de tout horizon, il a été souvent question pour moi de chercher la raison de mon obstination à la scène. Multiplier les expériences pour radicaliser une posture, cela peut paraître contradictoire, comme se montrer capable de faire une chose qu'on affirme ne pas savoir.

Conversation filmée avec Claudia Triozzi, chorégraphe plasticienne, professeure à l'École nationale supérieure d'art de Bourges

11h45

Recherche et travail d'artiste dans l'espace public

Olaf Metzger, artiste, professeur à l'Akademie der Bildenden Künste de Munich

12h30

Pause déjeuner

14h15 → 19h

Pratique artistique et recherche

Introduction et modération :

Yolande Padilla, cheffe du pôle recherche de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication

14h30

État des lieux de la recherche dans les écoles supérieures d'art françaises

Restitution des travaux du Forum des écoles supérieures d'art et présentation de projets de recherche.

Sally Bonn, philosophe, professeur à l'école supérieure d'art de Lorraine à Metz

Dominique Figarella, artiste, professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris

15h45

Pause

16h

Explicitation des savoirs implicites des artistes en recherche-crédation : quelques repères essentiels

Sylvie Fortin et Pierre Gosselin, professeurs et chercheurs à l'université du Québec à Montréal

Un programme doctoral pour artistes

Jan Kaila, artiste, professeur de recherche artistique et vice-président en charge de la recherche à la Kuvataideakatemia à Helsinki

La recherche par le design au Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London

Carole Collet, maître de conférences, directrice associée du Textile Futures Research Center

Art versus recherche. Penser, voir, faire

Mara Ambrožič, Facoltà di design e arti, Università IUAV di Venezia

Échange avec la salle

17h30

Pause

17h45

Création artistique et médiation discursive

Bernard Guelton, artiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Une thèse « ad hoc »

Jérôme Joy, artiste, doctorant à l'université Laval, Québec

Le doctorat de musique recherche et pratique CNSMD/École doctorale 3LA

Alain Poirier, directeur de la recherche, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Le doctorat d'interprète de la musique CNSMDP/Université Paris-Sorbonne

Philippe Brandeis, directeur des études musicales et de la recherche, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

SACRe (Sciences/Art/Création/Recherche), doctorat en art

Geneviève Gallot, directrice de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et Philippe Brandeis

Échange avec la salle

9h → 9h30

Ouverture**Les paradoxes de la non-recherche en philosophie**

Patrice Loraux, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30 → 12h30

Focus sur des recherches spécifiques

9h30

Tables rondes : première session**Les réécritures de l'histoire**

De quelle manière la prise en compte du point de vue des « Oubliés de l'histoire » – comme le font en particulier les études post-coloniales – permet-elle de développer des pratiques d'enquête et de recherche originales qui associent chercheurs en sciences humaines et artistes ?

Modération : Teresa Castro, maître de conférences à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle

Morad Montazami, docteurant EHESS/ATER à l'université Lumière Lyon 2

Giovanna Zapperi, professeure à l'École nationale supérieure d'art de Bourges

Marion von Osten, artiste, auteure, curatrice, professeure à l'Akademie der bildenden Künste de Vienne (sous réserve)

Problématiques de la recherche en art : le cas de la musique

La notion de recherche musicale a commencé à faire débat en France au milieu des années 1970. Elle s'est depuis développée selon des modèles spécifiques dans son lien à la création, à la pédagogie, à la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à l'innovation et aux industries culturelles. Cette table ronde propose de mettre en débat ces modèles en synergie avec les questions posées à la recherche en art, en particulier en arts plastiques et visuels.

Modération : Annie Luciani, directrice du laboratoire ICA/Ingénierie de la création artistique, ingénieur de recherche du ministère de la Culture et de la Communication

Éléonore Bak, plasticienne du son, professeur à l'école supérieure d'art de Lorraine à Metz

Thierry Besch, GMEA à Albi, compositeur et responsable de la recherche (sous réserve)

Claude Cadoz, responsable de la recherche musicale à l'ACROE, chercheur, compositeur

Andrew Gerszo, directeur du département Pédagogie et Actions culturelles à l'IRCAM

Yann Oriarey, responsable de la recherche musicale à GRAME, compositeur

Hugues Vinet, directeur de la recherche à l'IRCAM

« Nous attribuons aux artistes suivants un doctorat »

Pour une reconnaissance de la spécificité de la création artistique. La discussion sera précédée d'une courte performance.

Animation : Sylvie Blocher, artiste et **Federico Nicolao**, philosophe, professeurs à l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy

Chantal Akerman, artiste, cinéaste, professeur de cinéma à l'European Graduate School de Saas-Fee (sous réserve)

Jean-Christophe Bailly, auteur, professeur à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (sous réserve)

Didier Eribon, philosophe, professeur à l'université de Reims Champagne-Ardenne (sous réserve)

La recherche en design aujourd'hui : une recherche par projet ?

Comment se construit aujourd'hui une recherche en design ? Quelles sont les conditions nécessaires pour que la recherche par le design, telle qu'elle a pu se développer dans la relation avec l'entreprise, puisse se développer en laboratoire dans le cadre de l'enseignement supérieur ?

Modération : Christine Colin, auteur, expert en design à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication

François Brument, designer, professeur à l'École nationale supérieure d'art et design de Saint-Etienne et à l'École nationale supérieure de création industrielle / Les Ateliers de Paris

Frédéric Beuvry, designer, Schneider Electric, Strategy & Innovation, Senior VP Design & Ergonomy

Mathieu Lehaneur, designer

Francesco Binfaré, designer

11h

Pause

11h15

Tables rondes : deuxième session**Post-diplôme, doctorat, autre format ?**

Les écoles supérieures d'art ont également dans leurs missions l'accompagnement des jeunes artistes après le diplôme national supérieur d'expression plastique et pour cela elles ont, depuis 20 ans, inventé toutes sortes de formes (post-diplômes, résidences, etc.). Aujourd'hui, après la réforme du LMD, certaines proposent des 3e cycles recherche. Un nouveau modèle pour le D de LMD ? Cet atelier rassemblera les expériences menées par les écoles supérieures d'art et d'autres établissements d'enseignement supérieur culture.

Modération : Stéphane Sauzedde, directeur de l'école supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy

Publications. Arts, sciences, société : valorisations artistique, académique et économique

Pour une recherche en art – basée sur la pratique –, la contrainte de la valorisation par le texte pose problème. Si publier est d'abord *rendre public*, peut-on reconnaître l'exposition et ses différentes déclinaisons comme publication ?

Modération : Samuel Bianchini, artiste, enseignant-chercheur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et auprès de l'EnsadLab de Paris

Nelly Ben Hayoun, directeur et designer d'expériences, Londres

Léonore Bonaccini, artiste, membre fondateur du duo Bureau d'études

Arnaud Leservot, responsable des projets émergents au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA LIST

Valérie Pihet, directrice exécutive de SciencesPo/Speap

Cirque et création en espace public : pratique et recherche à l'œuvre

Quels sont les liens entre pratique et recherche dans les champs du cirque contemporain et de la création en espace public ? Il s'agit ici d'éclairer ces liens à partir des expériences d'artistes praticiens investis dans le monde de la recherche et de chercheurs menant des travaux en lien direct avec la création.

Modération : Anne Gonon, chargée des études et de la recherche, HorsLesMurs, Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque

Recherche en arts visuels et recherche en arts de la scène : quelles rencontres ?

Malgré leurs spécificités, les arts visuels et les arts de la scène convergent vers des interrogations communes : relation au spectateur et place faite à ce dernier, rôle des nouvelles technologies... Cette table ronde se propose de déployer ces problématiques et les activités de recherche qu'elles nourrissent.

12h30

Pause déjeuner

14h15 → 15h45

Tables rondes : troisième session**Les leviers de la recherche aujourd'hui : une logique nouvelle**

Cette table ronde est destinée à croiser les points de vue sur les dynamiques nationales et territoriales, publiques et privées en faveur de la recherche. Dans un contexte économique particulièrement tendu, il s'agit pour la communauté des écoles d'art et leurs partenaires de percevoir avec une plus grande acuité les mouvements à l'œuvre dans le domaine de la recherche.

Modération : Emmanuel Tibloux, directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

Sylvie Faucheux, présidente de l'université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines

Christian Dautel, directeur de l'école supérieure des beaux-arts de Tours Angers Le Mans

Christophe Dessaux, chef du département de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Technologie du ministère de la Culture et de la Communication

Dominique Ducassou, adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la culture et de la protection du patrimoine

Frédéric Gaffiot, directeur du département de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et des Formations Sanitaires et Sociales de la région Rhône-Alpes

Marie-Haute Caraës, directrice de la recherche à la Cité du design de Saint-Etienne

Une recherche en archipel : un milieu de pensée d'un nouveau type

De nombreux travaux de recherche sont maintenant menés selon une approche pluridisciplinaire, entre centres d'art, établissements d'enseignement supérieur et artistes, qui aboutissent à des formes d'œuvre ou d'exposition. Dans quelle mesure ces expériences nourrissent-elles une approche nouvelle de la recherche et de l'expérimentation en art ?

Modération : Éric Mangion, directeur du centre d'art de la Villa Arson à Nice

Grégory Castéra, directeur des Laboratoires d'Aubervilliers

Christoph Keller, artiste (sous réserve)

Franck Leibovici, artiste

Joris Lacoste, artiste, auteur de théâtre

15h45

Pause

16h → 16h30

La recherche qui ne peut dire son nom

Silvia Kolbowski, artiste

16h30 → 17h

Clôture

Catherine Perret, professeur de philosophie à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Forum de la recherche des écoles supérieures d'art 8 février 2012 de 15h à 19h

Premières rencontres nationales de la recherche des écoles supérieures d'art, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, le forum propose six plateformes de présentation des lignes de recherche développées par les artistes, enseignants, chercheurs, dans les écoles supérieures d'art dans les domaines de l'art, du design, des sciences humaines et du numérique. Il concerne les artistes, enseignants et étudiants impliqués dans les projets de recherche et leurs partenaires.

Modération des plateformes :

Pratiques et médiums

Maïté Vissault

Design graphique, édition, archives

Catherine de Smet

Design d'objet, d'espace, de service

Sophie Pène

Sciences humaines et sociales, formes de la relation entre théorie et pratique

François Piron

Images, sons, technologies

David-Olivier Lartigaud

Espace public, pratiques urbaines

Naïm Aït-Sidhoum

Art et recherche Colloque international 9 et 10 février 2012

Programmation :

Jehanne Dautrey, Yolande Padilla

→ Programme complet à l'intérieur

Informations pratiques

Adresse

École nationale supérieure d'architecture
de Paris-Belleville
60, boulevard de la Villette
75019 Paris

Accès

Métro Belleville ou Colonel Fabien
Bus 26, arrêt Pyrénées-Belleville

Contact

Mathilde Villeneuve
École nationale supérieure d'arts
de Paris-Cergy
mathilde.villeneuve@ensapc.fr
01 30 30 54 44

Informations et inscriptions

Ioana Tomsa
ioana.tomsa@ensapc.fr
06 42 51 61 76
www.culturecommunication.gouv.fr/
Disciplines-et-secteurs/Arts-plastiques/
Art-et-recherche

R

E

C

H

E

Les réformes de l'enseignement supérieur, les évolutions que connaît le milieu de l'art et la perspective du développement d'une recherche en art conduisent les acteurs de l'art contemporain – écoles, artistes, centres d'art – à s'inscrire dans des activités autres que la production et la diffusion, en dialogue avec les champs déjà constitués du savoir. Au rebours de ce que l'on pouvait craindre, cette évolution n'a pas réduit les ambitions de l'art d'incarner une dimension de résistance à l'univocité du sens.

Tandis que la recherche accompagnait à l'université une spécialisation des disciplines, la recherche en art intervient quant à elle à un moment où la notion de discipline, en tant que champ de pensée et de pratiques homogènes développées entre des spécialistes, entre en crise : leurs spécificités et leurs territoires ne disparaissent pas mais se trouvent soumis à des pratiques d'hybridation, d'ouverture, de débordement critique. Comment se situer dans ce territoire en mutation ? Par la manière dont elle n'exclut aucune question, aucun objet, aucun matériau, on peut imaginer que l'indiscipline intrinsèque à la logique artistique soit à même d'accompagner la réflexion critique que les disciplines scientifiques conduisent sur elles-mêmes. Autrement dit, la recherche en art ne serait pas tant recherche de l'art sur lui-même qu'une exploration et une traversée des autres savoirs, de leurs objets, leurs objectifs et leurs méthodes.

D'où un certain nombre de questions. Dans quelle mesure et de quelle manière les expérimentations élaborées à cette occasion permettent-elles de déployer de nouveaux liens entre discours et images, pensée et sensation, expérimentation et réalisation ? Dans quelle mesure la recherche en art, en valorisant la possibilité d'une connaissance sensible et

non verbale, proche en certains points d'une anthropologie visuelle mais ne se confondant pas avec elle, peut-elle devenir un terrain dans lequel développer une nouvelle forme de savoir ? Dans quelle mesure la recherche en art renouvelle ou revisite-t-elle les outils de la recherche – matériaux, méthodes, archives, documents ? Comment affirmer une modernité de la recherche en art qui ne fasse pas fi de la forte histoire de cette ambition dans les arts du passé, mais la ressaisisse au contraire dans le mouvement même où elle revendique son originalité et sa spécificité actuelles ? Quels sont, au plan national et international, les cadres et les structures institutionnels les mieux à même de former les leviers de cette recherche en art ?

L'ambition de ce colloque qui, sous des formes multiples, sollicitera les arts visuels et les autres arts, est donc de faire le point, au sens optique et intellectuel du terme, sur le nouveau paysage de la recherche artistique tel qu'il se dessine en France et à l'étranger. Loin de chercher à imposer une vision normative ou un modèle à suivre, il s'agit de donner une visibilité à une multitude de pratiques, de collaborations, d'initiatives portées par les acteurs autant que par les structures, selon des dispositifs à chaque fois différents. On souhaiterait que l'aperçu diversifié ainsi déployé permette à chacun de se doter d'outils et d'idées nouvelles pour dessiner les contours singuliers de ce champ de la recherche en art.

Plus qu'un champ, peut-être s'agira-t-il au final de faire apparaître l'image d'une recherche en archipel, originale dans ses agencements et sa capacité à trouver sa place dans les nouvelles structures de la recherche académique.

Jehanne Dautrey
Philosophe, coordinatrice scientifique

AVEC LA PARTICIPATION DE

Chantal Akerman
Mara Ambrožič
Jean-Christophe Bailly
Éléonore Bak
Nelly Ben Hayoun
Thierry Besch
Frédéric Beuvry
Francesco Binfaré
Léonore Bonaccini
Sally Bonn
Philippe Brandeis
François Brument
Claude Cadoz

Marie-Haude Caraës
Grégory Castéra
Carole Collet
Christian Dautel
Jehanne Dautrey
Christophe Dessaux
Dominique Ducassou
Didier Eribon
Sylvie Faucheux
Dominique Figarella
Sylvie Fortin
Frédéric Gaffiot
Geneviève Gallot

Andrew Gerszo
Anne Gonon
Pierre Gosselin
Bernard Guelton
Jérôme Joy
Jan Kaila
Christoph Keller
Silvia Kolbowski
Joris Lacoste
Mathieu Lehaneur
Franck Leibovici
Arnaud Leservot
Patrice Loraux

Annie Luciani
Olaf Metzel
Morad Montazami
Yann Orlarey
Catherine Perret
Valérie Pihet
Alain Poirier
Bernhard Rüdiger
Claudia Triozzi
Hugues Vinet
Marion von Osten
Giovanna Zapperi
...

À l'École
nationale supérieure
d'architecture
de Paris-Belleville

R C H E

60, bd de la Villette
75019 Paris
Métro Belleville ou
Colonel Fabien

À l'initiative du ministère de la
Culture et de la Communication
(Direction générale de la création
artistique) et organisé par
l'École nationale supérieure
d'arts de Paris-Cergy

La recherche
en art et dans
l'enseignement
supérieur
artistique