

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 oeuvre 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

Introduction par **Philippe le Moal**, coordinateur du collège danse du service de l'inspection et de l'évaluation à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacles vivant (DMDTS) du ministère de la Culture et de la Communication.

11h45 Recherche et travail d'artiste dans l'espace public

Olaf Metzel, 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 au 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 au 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

VENDREDI 10 FÉVRIER

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 postcoloniales – 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, doctorant 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

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 Besche, compositeur, directeur du GMEA d'Albi-Tarn

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

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

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

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
Performances de **Camille Ayme**, **Aurore Le Duc**, **Anna Principaud** et **Perrine Trébal**

Lecture d'un texte d'**Enrico Lunghi**, directeur du MUDAM de Luxembourg
Marie-José Mondzain, philosophe, écrivain, directrice de recherche au CNRS (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.

Avec la participation de :

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

Alain Fleischer, directeur du Fresnoy/ studio national des arts contemporains, Tourcoing.

Marc Nicolas, directeur de la Femis/école nationale supérieure des métiers du son et de l'image, Paris.

Christian Debize, directeur de l'école nationale supérieure d'art de Nancy.

Jean-Paul Ponthot, directeur de l'école supérieure d'art Félix Ciccolini d'Aix-

en-Provence.

Marc Monjou, professeur, chargé du programme de recherche en post-diplôme à l'école supérieure d'art et design Saint-Étienne.

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'oeuvre

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

Agathe Dumont, docteure en études théâtrales, Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et ATER en danse à l'université Lumière Lyon 2

Mark Etc, directeur artistique du groupe ICI-MEME, Paris

Marcel Freydefont, scénographe, responsable scientifique du cycle Scénographe DPEA à l'école nationale d'architecture de Nantes

Valentine Losseau, anthropologue culturelle et directrice de la formation *Magie nouvelle* au Centre National 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.

Modération : **Maryvonne Saison**, professeur émérite à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Agnès de Cayeux, plasticienne du réseau Internet

Franck Bauchard, directeur de La Panacée, centre d'arts visuels, Montpellier

Joris Mathieu, metteur en scène, compagnie *Haut et court*

Xavier Maurel, metteur en scène, dramaturge, directeur de la recherche au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

Isabelle Moindrot, professeur à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Joris Lacoste, metteur en scène

Julie Valero, dramaturge et assistante de Jean-François Peyret et Magali Debazeilles

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'oeuvre 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-Haude 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'oeuvre 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

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 8 Vincennes-Saint-Denis.

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

ART ET RECHERCHE

La recherche en art et dans l'enseignement supérieur artistique

Forum des écoles supérieures d'art et Colloque international sur la recherche en art

Les 8, 9 et 10 février 2012

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

À l'initiative de la Direction Générale de la Création Artistique du
Ministère de la Culture et de la Communication.

Organisé par l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy.

paris-belleville
école nationale supérieure d'architecture

ENSAPC ÉCOLE
NATIONALE
SUPÉRIEURE
D'ARTS DE PARIS
CERGY

Avec le soutien de :

**INSTITUT
FRANÇAIS**
FINLANDE

**INSTITUT
FRANÇAIS**
ROYAUME-UNI