

Faire, fabriquer, penser

[Faire avec, agir/penser : matériaux, ressources, références]

Il s'agira de penser les processus de fabrication des pratiques créatrices. La méthode privilégiée sera de croiser les approches et les disciplines. Il s'agira de questionner les pratiques de création et les processus de création dans différents domaines artistiques mais pas seulement (design, architecture, artisanat, réparation...). Idée, gestes, matériaux pensés dans une dynamique commune. Non pas pour «retrouver» des «savoir-faire», mais pour interroger notre relation aux matériaux quels qu'ils soient. L'intérêt de mieux connaître notre environnement semble évident.

Commençons à nous demander quels sont nos matériaux : un texte autant qu'un bloc de pierre ? Du bois autant qu'une impression 3D ? Une image autant qu'un bol d'encre ? Un son autant que des objets de récupération ? Des données numériques autant que des amas de tissu ? Une œuvre connue autant qu'un vélo récupéré ou une machine ?

Comment repenser le «faire» aujourd'hui ?

- en pensant notre rapport au monde et à la nature
- en pensant notre rapport aux matériaux et aux techniques
- en pensant notre rapport à notre environnement immédiat (objets, nourriture, habitat, milieu, travail...)
- en pensant notre rapport à la finitude des objets et à leur réparabilité
- en pensant ce que nous produisons et ce que nous créons, ce que nous faisons.

Quelques références indicatives :

Marie Augendre & Jean-Pierre Llored (dir.), *La mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène ? Autour et en présence d'Augustin Berque*, Hermann, 2018

Gil Bartholeyns, *Le hantement du monde. Zoonoses et pathocène*, éditions Dehors, 2021

David gé Bartoli et Sophie Gosselin, *Le Toucher du monde. Techniques du naturer*, Editions Dehors, 2019

Luisa Collina, Cino Zucchi, *Sempering. Process and pattern in architecture and design*, SilvanaEditoriale, XXIe Triennale Milan, 2016

Matthew B. Crawford, *Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le retrouver*, La Découverte, 2016

Matthew B. Crawford, *Éloge du carburateur Essai sur le sens et la valeur du travail*, La Découverte, 2010

Jean-Michel Durafour, *Tchernobyliana*, Vrin, 2021

Tim Ingold, *Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture*, Editions Dehors, 2017

Henry David Thoreau, *De la simplicité !*, (1854) Folio, Gallimard, 2017

Nous aurons aussi l'occasion d'aborder textes et œuvres de :

Lara Almarcegui, David Diao, Gilles Deleuze, Paul Elliman, Henri Focillon, Gottfried Honegger, Francis Kéré, Paul Klee, Karel Martens, Dan Peterman, Ser Serpas, Gilbert Simondon, Simon Starling, et d'autres.

Mais aussi pourquoi pas des ateliers dans le domaine mécanique, comme :

Paul Pratt (@cafelatco), RoetzBikes, CyclesManivelle, Henry Cutler (Workcycles)...

Programme

Mardi 13h-15h

Palais Universitaire, salle 123

25 janvier

Stéphane Mroczkowski

Présentation du séminaire

Faire, fabriquer, penser [Faire avec, agir/penser : matériaux, ressources, références]

Nous verrons les principales questions artistiques et théoriques que nous cherchons à adresser pour ce séminaire. Nous verrons de nombreux exemples où la réalité matérielle des choses qui nous entourent ont un rôle structurant dans la pratique artistique ou la recherche.

Nous aborderons aussi la question de la forme des séances, notamment des séances de travail. Nous aborderons l'évaluation attendue pour le séminaire (dont une bonne partie peut être réalisée lors des séances de travail). Enfin, nous présenterons brièvement le programme et le déroulé des séances.

1 février

Stéphane Mroczkowski

Séance de travail 1

À partir de divers matériaux apportés en séance (et discutés lors de la séance précédente), nous tenterons d'engager une réflexion et une pratique de recherche en croisant différentes approches (artistique, technique, sociétale, matérielle, symbolique, sémantique, esthétique, historique, sonore, chromatique, olfactive, etc.).

C'est une entrée dans le travail qui sera remis en fin de semestre.

8 février

John Didier

Conférence

Informations à venir

22 février

Grazia Giacco

Conférence 1

Comment « faire » dans l'espace musicologique ?

Y a-t-il un statut de l'atelier – comme lieu du faire et lieu de transmission – en musique ? Et quel est le rapport de la pratique (ou des pratiques) à la recherche musicologique, dans l'espace académique ? À partir de ces deux questions, nous proposerons quelques pistes pour comprendre quels sont les espaces du « faire » en musique et comment ce « faire » peut devenir objet de connaissance et de recherche en musicologie, en particulier dans l'analyse des pratiques et dans la mise en place des doctorats en création et interprétation musicales. L'épistémologie de la « recherche-crédation » sera convoquée comme cadre théorique de référence.

1 mars

Grazia Giacco

Conférence 2

«Comment « faire » dans l'espace musicologique ?»

Suite de la séance précédente

8 mars

Maxime Favard

Présentation de recherche

Les relations dialogiques : une expérience qui fait atelier

À la croisée du design, des sciences et des techniques

Au gré d'un certain nombre d'expériences de projet en design menées depuis janvier 2020, on s'attachera à comprendre comment l'apprentissage automatique par la machine peut-il être un outil pour le designer. On en évaluera les limites, notamment en raison des besoins quantitatifs de données, de l'opacité de leur traitement et de la délégation des réalisations, mais le perfectionnement des mécanismes computationnels exige aussi d'en saisir les potentiels de conception.

En prenant une fois de plus appui sur les enjeux exploratoires de cette recherche-pratique, nous proposons d'élargir la notion d'atelier aux pluralités des matières, environnements matériels et relations dialogiques qui composent l'expérience causale de création et de recherche.

15 mars

Mathieu Tremblin

Atelier réflexif, micro-workshop in situ

«De l'espace de la recherche à l'espace de la ville»

À partir d'un court exposé de quelques dispositifs d'exposition-publication de la recherche, Mathieu Tremblin propose aux étudiant·e·s de concevoir collectivement une intervention graphique urbaine qui permette une diffusion synthétique de leur réflexion.

En préambule de la séance, les étudiant·e·s sont invité·e·s à lire un article scientifique portant sur des préoccupations en lien avec le bien commun ou l'espace public (partage des connaissances, droit à la ville, justice sociale ou environnementale, etc.).

Tou d'abord, iels en tirent une citation remarquable, rédigent en 480 caractères un commentaire inspiré par leur lecture et exposent par groupe une synthèse de la pensée de l'auteur·ice. Ensuite, iels conçoivent une affiche au format A4 au pinceau et à l'encre de Chine prenant pour appui leur commentaire ou la synthèse. Enfin, iels élaborent par groupe une notice reprenant le principe de la typographie-notice Placard A4 et intégrant leurs affiches.

22 mars

Stéphane Mroczkowski

Séance de travail 2

À définir en fonction des travaux engagés et de votre manière de vous approprier les séances précédentes. Concrétisation d'un travail de visualisation/publication de recherche (modalités définies à la première séance).

29 mars ou 5 avril

Bilan, restitution et présentation des recherches faites lors des séances, perspectives

Stéphane Mroczkowski et autres intervenants présents

////////////////////////////////////

Intervenants

//

John Didier est Professeur à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, associé en didactique des activités créatrices et techniques.

Possédant une double formation de maître de travaux manuels et de maître d'arts visuels, j'ai enseigné pendant plusieurs années les activités créatrices et les arts visuels. En parallèle à ce parcours d'enseignant, j'ai étoffé mes compétences professionnelles par un doctorat en arts plastiques portant sur l'objet technique: son passage de l'atelier aux nouvelles technologies.

Dans le cadre de mon activité de formateur et de chercheur, mes compétences s'orientent sur les domaines suivants:

- l'objet technique et ses rôles dans la formation
- l'analyse ergonomique de l'activité de conception et de réalisation
- l'épistémologie des disciplines techniques
- la robotique en tant qu'outil pédagogique
- la culture technique et son implantation dans les activités créatrices

//

Maxime Favard est maître de conférences en design, membre de l'Unité de Recherche ACCRA de l'Université de Strasbourg. Depuis 2012, ils sont designers associés (studio maxwen). Leurs travaux concernent l'étude du « faire-projet » ainsi que la pratique théorisée du design. Lauréats en 2020 du fonds d'amorçage de la Fondation UJM, ils développent, avec le Laboratoire Hubert Curien de Télécom Saint-Étienne, une recherche sur les implications industrielles et sociales du design et de l'intelligence artificielle.

Publications récentes

Bertrand, G., Favard, M. et Lartigaud, D.-O. (dir.) (2021). *MàJ. Design, environnements techniques et pratiques exploratoires*, Saint-Étienne : Cité du design.

Bertrand, G., Favard, M. (2020). « Des formes et des discours », in Tiphaine Kazi-Tani & CyDRe 2019-2020 (dir.), *Formation - Azimuts n° 51*, édition ESADSE/Cité du design, Saint-Étienne, 2020, p. 133-147.

Bertrand, G., Favard, M. (2020). « Les promesses du multiple dans la fabrique industrielle », in Céline Cadaureille et Anne Favier (dir.), *Copies, écarts et variations dans la création contemporaine*, édition Hermann, Paris, 2020.

Bertrand, G., Favard, M. (2020). « Le design à l'épreuve des déchets manufacturés : un anti-paysage à hériter », par Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard, in Laurence Allard et Alexandre Monnin (dir.), *Anthropocène et effondrement - Sciences du Design n° 11*, édition PUF, Paris, 2020, p. 70-79.

<https://accra-recherche.unistra.fr/laccra/membres/chercheurs/maxime-favard/>

<https://www.maxwen-studio.com/>

//

Grazia Giacco est musicologue et maître de conférences HDR en Musique (Université de Strasbourg et HEAR, Académie supérieure de musique). Membre de l'UR 3402 ACCRA (Approches contemporaines de la réflexion et de la création artistiques), responsable de l'Axe 1 « La fabrique des arts », ses recherches portent sur la musique des XXe et XXIe siècles ainsi que sur la recherche-crédation et les méthodologies didactiques en arts. Elle est co-fondatrice et membre du CREAT (Crédation, Recherche, Enseignement, Arts et Technologie), laboratoire de recherche de la HEP (Haute École Pédagogique), Vaud, Lausanne (Suisse).

Elle a récemment publié :

- *Recherche-crédation et didactique de la création artistique. Le chercheur travaillé par la création*, Coll. CréArTe, Louvain, EME, 2018.
- « Un air d'eau : le son-matière chez Debussy et Sciarrino » avec Francesco Spampinato, dans J.-P. Armengaud et P. A. Castanet (dir.), *Claude Debussy, la trace et l'écart*, Paris, L'Harmattan, 2018, p. 193-214.
- « Une barque sur l'océan : entre culture et création » (dans J. Didier, G. Giacco, S. Chatelain (dir.), *Culture et création : approches didactiques*, Lausanne, Belfort-Montbéliard, Coédition du Pôle éditorial de l'UTBM, de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud (Suisse) et des Éditions Alphil-Presses universitaires (Suisse), 2018, p. 29-43.
- « La question du compositeur-pédagogue : autour des *Instantanées* (2000) de Paul Méfano », dans P. Michel et G. Geay (dir.), *Paul Méfano – Les chemins d'un compositeur poète*, Paris, Hermann, 2017, p. 189-201.

- « Quelques modèles pour la didactique de la création artistique en musique : un exemple d'application avec le *soundpainting* » avec Solène Coquillon, dans G. Giacco, J. Didier et F. Spampinato (dir.), *Didactique de la création artistique : Approches et perspectives de recherche*, Louvain, EME, 2017, p. 105-138.

<https://accra-recherche.unistra.fr/laccra/membres/chercheurs/grazia-giacco/>

//

Stéphane Mroczkowski, membre de l'UR 3402 ACCRA, il concentre ses recherches sur les formes actuelles de l'abstraction, et en particulier ce que l'on appelle l'abstraction conceptuelle (depuis l'exposition de la Sidney Janis Gallery à New York en 1991), ainsi que sur les liens entre art, recherche, enseignement. Il a publié régulièrement des ouvrages et articles sur Paul Klee depuis 2003, tout comme sur les artistes abstraits contemporains, ou sur le design et l'architecture. Artiste-chercheur, il pratique l'imprimé expérimental et questionne les liens entre techniques manuelles et contexte numérique ainsi que les liens entre art et document, l'art et le livre.

Il a organisé en 2019 les journées d'études «Jeu de construction» avec le laboratoire AMUP de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, les Musées de Strasbourg, l'Espace de l'art concret. Et en 2014 le colloque international «David Diao, peinture et document», premier colloque consacré à l'artiste new-yorkais, au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.

<https://univoak.eu/islandora/search/mroczkowski?type=dismax>

<https://stephanemroczkowski.tumblr.com/>

Thèmes de recherches

- Recherche-création et didactique des arts plastiques
- Art et document, art conceptuel, art et archive, art et atlas
- Art imprimé, imprimé expérimental
- Relations entre image numérique, espace connecté et dimension matérielle des images (notamment l'actualité de l'art imprimé dans le contexte de la culture numérique)

Publications récentes

- Stéphane Mroczkowski, Alexandra Pignol (dir.), *David Diao, Peinture et document*, Paris, Mare & Martin, 2021

- Stéphane Mroczkowski, Nicole Brossard, *Ne touchez pas au crépuscule*, Strasbourg, Lieux-dits, 2020

- Stéphane Mroczkowski (dir.), *David Diao*, Paris, Mare & Martin, 2020

Strasbourg Culture Map, 2019

- Stéphane Mroczkowski, Alexandra Pignol, *Strasbourg Culture Map*, for Dallas Pavilion 2019, curateur Michael Corris, Venice Biennale 2019

- Stéphane Mroczkowski, Alexandra Pignol, *Architecture et design dans les films de James Bond*, Paris, L'Harmattan, 2015

//

Mathieu Tremblin est né au Mans en 1980, il vit à Strasbourg, France et travaille en Europe et au-delà. Il est artiste et enseignant-chercheur. Il s'inspire des pratiques et expressions anonymes, autonomes et spontanées dans l'espace urbain. Il met en œuvre des processus de création ou des actions simples et ludiques pour questionner les systèmes de législation, de représentation et de symbolisation de la ville. Il développe aussi une recherche-création autour des liens entre pratiques artistiques urbaines, urbanités et globalisation. Elle prend la forme de direction éditoriale, de curation d'exposition ou de propositions collaboratives.

www.mathieutremblin.com