

EXIT 2013

Conférences

Natures Artificielles

11 Avril 2013 // 18h00 - 20h

18h - 18h30 Lancement du Guide des ressources et des lieux de la création numérique, édité par MCD et soutenu par la Délégation Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture et de la Communication.

Conférences

Les deux tables rondes seront modérées par **Dominique Moulon** :

Dominique Moulon a étudié les arts visuels à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art (ENSA) de Bourges et est titulaire du Diplôme d'Etudes Approfondies en esthétique, sciences et technologies des arts de l'Université de Paris VIII. Fondateur du site MediaArtDesign.net, il écrit des articles pour Digitalarti et est aussi expert en cultures numériques et commissaire d'exposition pour la galerie Ars Longa et la foire d'art numérique Show Off. Dominique Moulon enseigne les nouveaux médias à l'Ecole de Communication Visuelle (ECV) et à l'Ecole Professionnelle Supérieure d'Arts Graphiques et d'Architecture (EPSAA). Il est aussi régulièrement invité à la School of the Art Institute of Chicago (SAIC) et intervient fréquemment à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Paris, au Fresnoy et à Science Po sous la forme de conférences. Son livre Art Contemporain Nouveaux Médias a été publié en français aux nouvelles éditions Scala en 2011 et sera prochainement disponible en anglais sur tablette. Il poursuit des recherches au sein du laboratoire I3M (Information Milieux Médias Médiations) de l'Université de Nice Sophia Antipolis tout en préparant un prochain livre s'articulant autour des relations entre art, technologies et société. De ses multiples voyages dans des festivals, à l'international, il rapporte les expériences et contenus lui permettant de rédiger des articles, de donner des conférences et d'organiser des expositions.

I. Géographies artificielles & urbanisme expérimental

18h30 - 19h15

Intervenants:

Bertrand Lamarche (Fr): Artiste

Né en 1966 à Paris. Vit et travaille à Paris. Bertrand Lamarche est diplômé de l'École nationale supérieure d'art de la Villa Arson à Nice. Il enseigne à l'Ecole Nationale d'architecture Paris-Malaquais de Paris. En ayant recours à des distorsions d'échelles

digitalarti
digital art & innovation

13 rue des Ecluses Saint-Martin 75010 Paris
info@digitalarti.com // 0172747178

EXIT 2013

Conférences

Natures Artificielles

spatiales ou temporelles, Bertrand Lamarche construit un ensemble d'hypothèses sculpturales à la fois extatiques et conceptuelles. Son travail s'appuie sur l'amplification et sur le potentiel spéculatif de figures qu'il convoque régulièrement dans ses travaux : le site ferroviaire de Nancy, les états hypnotiques associés au mouvement, la voix de Kate Bush, les phénomènes météorologiques, les ombellifères géantes, les trous, les boucles sonores, les découpes cinématographiques de l'espace, ou encore les rotations de vinyles. Autant d'éléments qui font partie du laboratoire obsessionnel de l'artiste et qui ne cessent de transmuter au gré des installations, projections, dessins, maquettes et vidéos. Dans son travail, la modélisation reporte le référent réel en sa distorsion fictionnelle, en des extravagances météorologiques, par quoi ce travail signale sa dimension d'hétérotopie, ainsi que son affinité avec la science fiction. Les œuvres qui en sont issues se proposent moins comme des objets arrêtés, même si elles sont autonomes, que comme des occurrences qui jouent et rejouent les mouvements, les temporalités, l'artifice du visible ». ((texte de Antonia Birnbaum, 2012)

Nominé au prix Marcel Duchamp en 2012, son travail a été montré dans de nombreuses institutions dont le Palais de Tokyo (Paris), le Centre Pompidou (Paris), la fondation Pierre Bergé -Yves Saint Laurent (FR), Thread Waxing Space (NY), the Anthology Film Archives (NY), la Biennale de Montreal (CA), le CCC de Tours, le FRAC Centre? Des auteurs comme Elizabeth Lebovici, Peggy Gale, François Piron, Ann Lou Vicente, Gill Gasparina, Michel Metayer, Antona Birnbaum, Anne Bonin ou Pascal Pique ont également écrit sur son travail.

Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques et privées parmi lesquelles : Fonds national d'art contemporain, centre Pompidou, MAC/VAL, Frac Centre, Les Abattoirs de Toulouse, Agnès b, etc.

Pierre - Laurent Cassière (Fr): Artiste

Influencé par des domaines variés allant de l'archéologie des médias à l'architecture, en passant par les sciences physiques, la systémique, la musicologie ou la physiologie, le travail de Pierre-Laurent Cassière se concentre en premier lieu sur des expériences perceptives liées au mouvement et à l'espace. La lumière, le son et les champs vibratoires y sont autant de matériaux plastiques et conceptuels liant le corps à son environnement et jouant avec les limites du sensible.

Loin de la figuration ou des problématiques objectales, des éléments fragiles et informes (bande magnétique, eau, poussière...), voire tout à fait immatériels (air, brume, lumière, silence, champs acoustiques...), sont mis en œuvre afin de proposer des situations d'attention à des événements souvent produits en direct et explorant le potentiel poétique du hasard et du bruit. Mêlant l'ironie technologique à une épuration formelle proche du

EXIT 2013

Conférences

Natures Artificielles

minimalisme, ces œuvres se concentrent sur les processus de génération, de transformation et de perception de signaux (cinétiques, visuels, sonores...).

Sous forme d'installations in situ, de cinéma élargi, de dispositifs sonores, de performances, de prothèses, de photographies, de vidéos ou de dessins, les phénomènes présentés réactivent l'imaginaire et brouillent les frontières entre sculpture minimale, musique bruitiste et cinéma expérimental.

Depuis 2006, ses œuvres ont été présentées dans différentes institutions telles que le SMAK, Gand (BE), le TENT, Rotterdam (NL),

le Palais Thurn & Taxis, Bregenz (AUT), le Palais de Tokyo et le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, le Kunstverein de Stuttgart (DE), l'OCT Art & Design Gallery, Shanghai et Shenzhen (CN), ou encore le Paco das Artes, São Paulo (BR). Il a également participé à des festivals internationaux de film ou d'art sonore parmi lesquels le Festival International du Film de Rotterdam (NL), la biennale d'art média WRO, Wrocław (PL), le Darklight Filmfestival, Dublin (IRL), le Festival Exit, Paris-Créteil, l'Ososphère, Strasbourg, le Festival International du Film de Moscou (RU), Tuned City, Tallinn (EST), ou plus récemment les Sound City Days à Kosice (SVK).

Après des études à la Villa Arson, École Nationale Supérieure d'Art de Nice, et un séjour à l'Academy of the Arts de Reykjavik, en Islande, il obtient son DNSEP en 2005. Étudiant invité du département Théorie des Médias de l'Académie d'Art et Médias (KHM) de Cologne l'année suivante, il obtient en parallèle un DEA interuniversitaire en Art actuel entre les universités de Liège et Bruxelles. Son mémoire de recherche porte alors sur l'usage des effets acoustiques dans les installations sonores.

Emmanuel Mahé (Fr): Directeur de la Recherche de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs et chercheur associé à Décalab, il est spécialiste des usages émergents des technologies de l'information et de la communication, notamment dans les domaines du design exploratoire, de l'art numérique et de la culture. Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, auteur de nombreux articles scientifiques, il est chargé d'enseignement supérieur dans les universités de Rennes 2, de Paris 8, de l'École Supérieure Européenne de l'Image à Angoulême et interventions régulières comme conférencier en France et à l'international (Paris, Helsinki, Madrid, Beijing...).

Après avoir été chercheur aux Orange Labs pendant plusieurs années, il est en charge actuellement au sein de la Direction de la Communication de France Télécom Orange des partenariats "culture et numérique".

Il est par ailleurs cofondateur avec Natacha Seignolles de décalab, le laboratoire du décalage pour innover autrement. <http://decalab.blog.lemonde.fr>

digital|arti
digital art & innovation

13 rue des Ecluses Saint-Martin 75010 Paris
info@digitalarti.com // 0172747178

EXIT 2013

Conférences

Natures Artificielles

Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard

Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard se rencontrent à l'ENSCI-Les Ateliers, dont ils sortent respectivement diplômés en 2001 et 2000. Stéphane Villard intègre la direction Recherche et Développement d'EDF en 2001 et Gaëlle Gabillet monte son studio de création en design et scénographie à Paris en 2003. En 2007, après avoir mené quelques projets ensemble; dont la création du collectif Metaphorm', c'est sur l'exposition "So Watt! du design dans l'énergie" qu'ils collaborent à nouveau. La Fondation EDF Electra confie le commissariat à Stéphane et la scénographie à Gaëlle.

Après dix années d'activité, ils décident de mener un travail de recherche en commun et commence leur collaboration. Stéphane Villard est directeur de projet à l'ENSCI/Les Ateliers et Gaëlle Gabillet enseigne le design à l'ESAD de Reims. Ils sont lauréats Carte Blanche VIA en 2011.

II De la science à la science fiction

19h15 -20h30

Intervenants : **Grégory Chatonsky Artiste**

Grégory Chatonsky est né à Paris en 1971. Il poursuit des études d'arts plastiques au lycée, puis de philosophie à la Sorbonne et de numérique aux Beaux-Arts de Paris. Il fonde en 1994 Incident, un collectif d'artistes sur Internet. Il enseigne l'art numérique dans des universités et des écoles d'art tels que Paris IV, Le Fresnoy ou l'UQAM.

Son travail porte sur la fiction, les flux et la destruction. Il aborde une multitude de médiums analogiques et numériques en questionnant la relation que nous entretenons avec la technique. Il vit à Montréal et Paris.

Manuela De Barros (Fr) : Maître de conférences en philosophie, esthétique et théories des arts à l'Université Paris 8, département Arts plastiques.

Les travaux de Manuela De Barros portent sur trois axes majeurs :

- L'esthétique de l'art contemporain et des nouveaux médias ; les rapports entre les arts, les sciences et les technologies ; les modifications biologiques, anthropologiques et environnementales liées aux technosciences, notamment celles envisagées par les artistes. Les passages entre les sciences et la construction fictionnelle (en art ou en littérature) dont elles sont la source imaginaire.

digital|arti
digital art & innovation

13 rue des Ecluses Saint-Martin 75010 Paris
info@digitalarti.com // 0172747178

EXIT 2013

Conférences

Natures Artificielles

- L'approche philosophique des archétypes du pouvoir et de la domination ; les mythologies contemporaines ; les technologies dans leur lien au politique et à l'économie.
- Les stratégies de transgression et de déplacement telles qu'apportées par les théoriciennes du genre (*gender*) ; le féminisme contemporain, la subversion sexuelle et la pornographie.

Ces trois champs de recherche sont intrinsèquement liés.

Elle est également praticienne en qi-gong et en médecine traditionnelle chinoise.

Bibliographie

- *L'Art à l'époque du virtuel*, L'Harmattan, Paris, 2003.
- *L'Art a-t-il besoin du numérique ?* (Colloque de Cerisy), Hermès Lavoisier, Paris, 2006.
- *Duchamp et Malevitch Art et Theories du Langage*, éd. L'Harmattan, Paris, 2011.

Annick Bureau

Annick Bureau est critique d'art, commissaire d'expositions et organisatrice de manifestations, chercheuse et enseignante indépendante dans le champ de l'art et des technosciences. Elle est la directrice de Leonardo/Olats et membre co-fondatrice du Collectif Nunc.

Parmi ses centres d'intérêts et de recherches : l'art spatial, l'art des environnements extrêmes, l'art biotechnologique, l'art avec et pour non humain mais aussi l'art et les textiles innovants (smart textiles) et plus largement le retour d'un artisanat traditionnel féminin dans la création artistique technoscientifique ou encore les nouvelles formes de présentation à l'intersection de l'exposition et de la publication.

Elle est l'organisatrice de colloques, séminaires et workshops parmi lesquels *Artmedia VIII : de l'esthétique de la communication au net art*, Paris, 2002 et *Visibilité – Lisibilité de l'art spatial. Art et Gravité Zéro : l'expérience des vols paraboliques*, projet en collaboration entre Leonardo/Olats et le festival international @rt Outsiders à Paris en 2003.

En 2009, elle est la co-commissaire de l'exposition *(In)Habitable ? L'art des environnements extrêmes*, Festival @rt Outsiders à la MEP/Maison Européenne de la Photographie à Paris. En 2012, elle est la commissaire de l'exposition *Tales of a Sea Cow* d'Etienne de France au PAV à Turin. Elle a enseigné dans plusieurs écoles d'art et université en France (Ecole d'art d'Aix-en-Provence, Eesi – Ecole Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers), et à l'étranger (School of the Art Institute Chicago/SAIC en 1999, Université du Québec à Montréal/UQAM en 2001).