

Séminaire de recherche

7 - 8 - 9 Décembre 2011

École européenne supérieure d'art de Bretagne

Ligne de recherche «De l'auto-archivage immédiat comme œuvre»

Direction scientifique : Julie Morel
Équipe de recherche : Reynald Drouhin,
Grégory Chatonsky, Dominique Moulon
Karine Lebrun, Sylvie Ungauer,
Gwenola Wagon

EESAB - site de Lorient

1 avenue de Kergoise
56000 Lorient
02 97 35 31 70
ecole.sup.art@mairie-orient.fr
<http://esa.lorient.fr>

Programme & informations :
<http://incident.net/recherche>

Notre société a une relation complexe à la mémoire et développe depuis l'après-guerre une hypermnésie. Cette hypertrophie de la mémoire s'est encore accentuée depuis l'apparition de l'ordinateur (bases de données fermées) et internet (bases de données ouvertes et partagées) et la démocratisation des supports artificiels de mémoire. Cette démocratisation, cet accès à un auto-archivage immédiat change le statut même de l'archive et notre manière d'appréhender l'information, l'histoire, l'art. Ce séminaire tentera de questionner l'auto-archivage immédiat, c'est-à-dire l'archive dans sa capacité à se reconstituer en permanence et sur laquelle on peut interagir à tout moment, devenant fluctuante, variable, instable.

Mercredi 7 décembre

14h - 17h : Yann Sérandour / Jean-Noël Lafargue / Maurice Benayoun

Judi 8 décembre

9h - 12h : Christophe Bruno / Joëlle Bitton / David Guez

14h - 17h30 : Jérôme Joy / Reynald Drouhin, Sylvie Ungauer / Dominique Moulon

18h : Performance de Damien Schultz

Vendredi 9 décembre

9h - 12h : Manuel Schmalstieg / Hasan Helahi / Lionel Broye

12h30 : Lecture performée de Gwenola Wagon

Entrée libre

Participants

Maurice Benayoun

Mercredi 7 décembre / 16h

→ <http://www.benayoun.com/>

Christophe Bruno

Jeudi 8 décembre / 9h30

→ <http://www.christophebruno.com>

Lionel Broye

Vendredi 9 décembre / 11h30

→ <http://as1.esa-avignon.org/>

Joëlle Bitton

Jeudi 8 décembre / 10h30

→ <http://joelle.superficiel.org>

David Guez

Jeudi 8 décembre / 11h30

→ <http://www.guez.org>

Maurice Benayoun (alias MoBen) est un media artiste et théoricien français. Pionnier de la création numérique, son travail et ses recherches explorent le potentiel de différents médias allant de la vidéo à la réalité virtuelle, du web au « locative media », des expositions interactives aux installations urbaines. Son œuvre a été largement récompensée et exposée dans les manifestations et les musées internationaux.

Le travail de Maurice Benayoun s'efforce de dépasser l'enjeu technologique en explorant d'autres voies de production du sens par la création de « situations », l'exploration de la « Fusion Critique » et du potentiel de l'Open Art.

Co-fondateur du CITU (Cybermédia, Interactions, Transdisciplinarité, et Ubiquité), du laboratoire Paragraphe à l'université Paris 8 où il est Maître de Conférences. Il fonde en 2011 H2H Lab, fédération qui regroupe 15 laboratoires, écoles et entreprises.

Christophe Bruno est artiste et commissaire d'expositions. Son travail propose une réflexion critique sur les phénomènes de réseau et de globalisation dans les champs du langage et de l'image.

Diplômé en arts plastiques, ancien concepteur multimédia auprès des Éditions Hors-œil, Lionel Broye est photographe et éditeur chez Macrosonges Éditions. Coordinateur de l'atelier sémantique des Variables Médias en conservation-restauration d'œuvres d'art, il enseigne à l'École supérieure d'art d'Avignon et à l'université d'Avignon Pays de Vaucluse.

Artiste des nouveaux médias, Joëlle Bitton a co-fondé en 2000 un collectif expérimental «Superficiel», en support d'œuvres qui explorent, entre autres, les idées de surface, d'écran, du corps et du mouvement comme interfaces.

Chercheuse au MIT Media Lab Europe, à Dublin entre 2002 et 2005, dans le groupe de recherche "Human Connectedness", elle a travaillé sur la médiation des technologies dans les relations humaines, notamment avec les projets "RAW" et "Passages". Elle poursuit actuellement une mission de recherche sur des problématiques similaires au Culture Lab de Newcastle. Elle mène également une carrière professionnelle internationale en tant qu'auteur et designer d'interaction.

Elle co-organise par ailleurs les rencontres Dorkbot Paris.

La notion de « lien » : lien social, lien entre les différents médiums et entre les différentes pratiques mais surtout lien associé à une idée de l'altérité où l'internet serait le moyen d'échanger avec l'autre. La notion de « public », au sens le plus ouvert du terme : « un art ouvert et disponible à tous les publics » et au sens politique et social : « un art qui questionne les libertés publiques et intimes et qui propose des alternatives ».

Ces deux approches ont permis à David Guez d'inventer des « objets » et des « matrices » qui questionnent des sujets contemporains et leurs liens avec le web. Il s'agit de thèmes aussi variés que les médias libres, la psychanalyse, le rapport au temps, les usages collaboratifs de l'internet, les problèmes d'identité, de pertes de liberté & les questions d'archivage liées au web.

Ses projets ont été présentés dans de nombreux événements artistiques (Centre Pompidou, Le plateau, Centre Barbara, Nuit blanche, Beaux arts de Lyon, Dijon, Nantes, résidence au Banff, File Festival Brésil...) et ils bénéficient d'une couverture médiatique importante et de soutiens institutionnels (CNC, SCAM,..).

Participants

Hassan Helahi

Vendredi 9 décembre / 10h30

→ <http://elahi.umd.edu>

Jérôme Joy

Jeudi 8 décembre / 11h30

→ <http://jeromejoy.org>

→ <http://locusonus.org/>

Jean-Noël Lafargue

Mercredi 7 décembre / 15h

→ <http://hyperbate.fr>

Julie Morel

Mercredi 7 décembre / 14h

→ <http://juie.incident.net>

Dominique Moulon

Vendredi 9 décembre / 16h30

→ <http://www.nouveauxmedias.net/>

Reynald Drouhin

Jeudi 8 décembre / 14h

→ <http://reynald.incident.net>

Hasan Elahi est un artiste interdisciplinaire dont le travail examine les questions de surveillance, le temps simulé, les systèmes de transports et les frontières.

Son travail a été montré dans de nombreux lieux internationaux (Centre Georges Pompidou, Sundance Film Festival, Kassel Kulturbahnhof, The Hermitage, Biennale de Venise). Il a récemment été invité à présenter son travail à la Tate Modern, à Einstein Forum, et à l'American Association of Artificial Intelligence.

Il enseigne la théorie critique des nouveaux médias à l'Université du Maryland depuis 2010.

Jérôme Joy est un compositeur actif sur la scène internationale de la musique expérimentale électroacoustique improvisée, de la musique instrumentale et de la musique en réseau (télémusique et audio streaming), depuis le début des années 1980. Il a enseigné à l'école nationale supérieure d'art de Nice Villa Arson de 1992 à 2010, avant de rejoindre en 2010 l'équipe de l'ENSA de Bourges. Depuis 2004, il coordonne avec Peter Sinclair le programme de recherche en art audio Locus Sonus. Il suit actuellement un Ph.D. en art audio et musique expérimentale, sur la question des «Auditoriums Internet», à l'Université Laval Québec.

Jean-Noël Lafargue, réalisateur multimédia, auteur de cdroms, de sites internet, collaborateur d'artistes (Claude Closky, Jean-Louis Boissier) ou d'institutions (Musée de la publicité, Le Magasin/Grenoble, Musée d'Art Moderne du Luxembourg), enseignant à l'Université Paris 8, aux écoles d'art du Havre, de Rennes et anciennement d'Amiens.

Julie Morel est artiste et enseignante. Membre des collectifs incident.net et Kom.post. Elle s'intéresse particulièrement au caractère sensible des technologies. Ses recherches sont souvent dirigées vers la textualité, et alimentées par une volonté d'interroger les relations quotidiennes qu'entretient l'Homme avec la technologie. Elle est à l'initiative et directrice scientifique de la ligne de recherche «De l'auto-archivage immédiat comme œuvre», École Européenne Supérieure d'art de Bretagne.

Dominique Moulon est critique, spécialisé dans les arts numériques. Soutenu par la Délégation au Développement et aux Affaires Internationales (DAP), il conçoit le site Web "nouveauxmedias.net". Il a créé l'association "nmnet", dont l'objectif est de promouvoir les arts numériques et les nouveaux médias.

Il est actuellement responsable de la rubrique "Art Médias" d'"Images Magazine", du pôle Nouveaux Médias de l'École de Communication Visuelle et du post-diplôme Multimédia de l'École Professionnelle Supérieure d'Arts Graphiques et d'Architecture, écoles où il enseigne la création numérique. Il collabore depuis 2008 avec le magazine "Musiques & Cultures Digitales", donne régulièrement des conférences sur les arts, les sciences et les technologies et a été enseignant invité à la School of the Art Institute of Chicago durant les étés 2007 et 2009.

Reynald Drouhin est artiste et enseignant Sa pratique intègre les outils numériques, la photographie, la vidéo, l'installation et la sérigraphie. Il ne se contente pas d'un espace dédié (celui de l'Internet, d'une surface de projection ou de la spatialité d'une galerie) mais appréhende tour à tour différents possibles, cherchant ainsi à révéler autre chose que le visible, tel un espace parallèle, fantomatique, étrange, ou résultant de données codifiées.

Participants

Yann Sérandour

Mercredi 7 décembre / 14h

→ <http://www.rearsound.net/>

Manuel Schmalstieg

Vendredi 9 décembre / 9h30

→ <http://www.greyscalepress.com>

Damien Schultz

Jeudi 8 décembre / 18h

Sylvie Ungauer

Jeudi 8 décembre / 16h

→ <http://sylvieungauer.blogspot.com/>

Gwenola Wagon

Vendredi 9 décembre / 12h30

→ <http://www.nogovoyages.com/>

Le travail d'un historien pourrait être de combler des lacunes, de donner un sens à une suite d'événements à partir de sources documentaires exhumées et de construire, tel un romancier, une intrigue pour nous raconter une histoire qui a réellement eu lieu. Le travail de Yann Sérandour pourrait s'apparenter à celui de cet historien. À partir des artefacts empruntés à des prédécesseurs, des accidents et hasards susceptibles de survenir, il mène des enquêtes, indexe des manques, sème le trouble et prolonge des histoires. Le travail de Yann Sérandour s'est souvent référé à l'art conceptuel des années 1960 et 1970, période qui le touche particulièrement car abondamment diffusée sous la forme de publications et d'imprimés – sa matière de prédilection. Dans son travail récent, il déplace librement son attention vers d'autres champs et époques plus lointaines, renforçant l'écart temporel avec notre contemporanéité.

Manuel Schmalstieg (*1976, CH) opère à la croisée de la vidéo, de la performance et de l'art numérique. Passionné par les modes de création collectifs, il met sur pied plusieurs structures de production dont N3krozoft Ltd (think tank technologique), Low-Rez.TV (laboratoire de vidéo-surveillance) et Greyscale Press (transformation de données en objets livresques).

Damien Schultz est né à Metz en 1980. Après une formation et une pratique de comédien, il s'oriente vers l'écriture et la poésie sonore en particulier. Il performe essentiellement en solo. il parle beaucoup. il parle vite. il s'accumule. il s'emballe. il sue. il est en boucle. il s'accumule. il s'accumule. il sue. il est une spirale.

Sylvie Ungauer est artiste et enseigne à l'EESAB (Brest). De bourses d'étude en résidences et autres projets artistiques, le déplacement géographique - en France comme à l'étranger - est omniprésent dans le parcours et l'œuvre de Sylvie Ungauer. L'intérêt qu'elle porte aux problématiques identitaires et féministes s'accompagne de manière plus systématique de réflexions sur la relation à l'«Autre». Sylvie Ungauer développe alors une pratique artistique axée sur l'observation et l'étude des réseaux qui structurent notre société, des relations entre l'individu, son lieu de vie et le monde extérieur. Les collaborations se multiplient. La mise en réseau de différents protagonistes – artistes, professionnels ou amateurs - intervient régulièrement dans la conception et la réalisation de ses œuvres.

Gwenola Wagon est artiste, enseignante et chercheuse. Maître de conférence à l'université Paris 8, ayant soutenu une thèse sur les Utopies d'un cinéma interactif et l'accessibilité des images en mouvement, elle est diplômée de l'Atelier de Recherches Interactives et de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, section Vidéo. Elle collabore avec le collectif Cela Etant, avec lequel elle co-réalise de nombreuses installations vidéos, sonores et interactive. Elle travaille comme artiste et chercheuse sur les questions d'un cinéma élargi aux nouvelles technologies. Elle enseigne la vidéo numérique dans le département Arts plastiques de l'université Paris 8 depuis 2001 et réalise de nombreuses installations vidéos et sonores exposées en France et à l'étranger.

Conférences

Les conférences ont lieu dans l'amphithéâtre de l'école. Merci d'être présent 10mn avant le commencement des interventions.

Mercredi 7 décembre

14h / Julie Morel

- AUTO-ARCHIVAGE IMMÉDIAT / introduction

Introduction du séminaire. Présentation de la genèse, du contexte et des enjeux de la ligne de recherche.

Mercredi 7 décembre

14h15 / Yann Sérandour

- (RÉ) ACTIVATIONS

Yann Sérandour présentera son travail et la manière dont il fait usage de la bibliothèque d'histoire de l'art comme une archive disponible et réactivable.

Mercredi 7 décembre

15h / Jean-Noël Lafargue

- BLOGS

Sa présentation concernera l'utilisation de ses blogs (et notamment «le dernier des blogs» <http://www.hyperbate.fr/dernier/>) comme auxiliaire de sa mémoire.

Mercredi 7 décembre

16h / Maurice Benayoun

- MEMORY DUMP

«À l'instar du bloc note de l'écrivain ou du carnet de croquis du peintre, le Dump (the-dump.net) accumule les projets, en décrit l'émergence et constitue ainsi une vaste décharge à ciel ouvert. Pendant plusieurs années, j'ai en effet déposé quotidiennement des projets naissants, d'autres morts nés et d'autres encore que je n'avais pas réussi à mettre en œuvre. La première règle qui définit la démarche : seuls s'y retrouvent des projets non réalisés. Pour cela il faut qu'ils soient déjà des projets. Autrement dit, le Dump qui prit dès le commencement la forme d'un blog, ne saurait être le lieu de commentaires d'actualité ou du quotidien, sauf si ces commentaires prennent la forme de projets, artistiques, architecturaux, théoriques, chorégraphiques ou politiques. Une décharge donc qui me permet de dérouler, en parallèle des projets que je réalise, le chapelet d'intuitions, de propositions, de dérision, de suggestions qui ne survivent pas à l'épreuve du passage à l'acte.

[...] C'est une mémoire personnelle, c'est aussi une mémoire collective. Puisque chacun est invité à puiser dans la décharge pour s'inspirer, s'insurger, s'appropriier et produire ce que j'ai laissé en friche.»

///

Jeudi 8 décembre

9h30 / Christophe Bruno

- DÉTOURNEMENTS DE FLUX

Christophe Bruno présentera quelques-unes de ses œuvres, notamment divers détournements de structures globales du Web 2.0 comme Google ou Facebook, ainsi que ses projets récents qui traitent des cycles d'émergence et d'obsolescence des concepts sur le Web. Ces derniers s'inspirent à la fois de méthodes marketing comme les «cycles de hype» et de la théorie contemporaine des réseaux. Il parlera également des travaux qu'il poursuit actuellement en tant que commissaire de l'espace virtuel du Jeu de Paume, avec les expositions «identités précaires» et «blow-up».

Jeudi 8 décembre

10h30 / Joëlle Bitton

- HUMAN CONNECTEDNESS

RAW est une œuvre mixte conçue à l'origine pour saisir de manière "brute" et sans médiation l'expérience subjective du quotidien d'un lieu, d'une culture, d'une société. Au coeur du projet, on trouve un outil d'enregistrement audiovisuel combinant, dans sa première version, un appareil-photo numérique, un Mini-Disc et un microphone stéréo binaural. La prise de photo déclenche l'enregistrement du son une minute avant et après celle-ci. Le rapport créé entre le son et l'image invite une narration simultanée à la capture, sans étape d'édition a posteriori. Joëlle présentera la première série d'expériences réalisées par 23 personnes au Mali en 2003, ainsi que la nouvelle version de l'outil développée comme application pour iPhone et les contextes envisagés pour son étude.

Le projet a été réalisé au Media Lab Europe dans le Human Connectedness group en collaboration avec Matt Karau et Stefan Agamanolis, puis poursuivi au Culture Lab Newcastle dans le programme de recherche SiDE avec Gavin Wood.

Conférences

Jeudi 8 décembre

11h30 / David Guez

Jeudi 8 décembre

14h / Reynald Drouhin

Jeudi 8 décembre

15h / Jérôme Joy

Jeudi 8 décembre

16h / Sylvie Ungauer

Jeudi 8 décembre

16h30 / Dominique Moulon

Jeudi 8 décembre

17h30 / Performance de Damien Schultz

Jeudi 8 décembre

18h / Pot de bienvenue

///

Vendredi 9 décembre

9h30 / Manuel Schmalstieg

- MÉMOIRE IMMATÉRIELLE

David Guez parlera de ses projets liés à la mémoire et l'archivage (le disque dur papier : hypermoi.net/ddp, la série 2067 : 2067telecom.net) et lancera une réflexion collective sur son prochain projet d'auto archivage dans le temps : l'appareil photo 2067

- GRIDFLOW

Présentation du projet développé dans le cadre de la recherche. Un projet orienté sur l'archivage immédiat, la visualisation du flux internet par l'intermédiaire d'une accumulation d'environ 500 blogs agrégés.

- ENREGISTREMENT & CIRCULATION

Comment des œuvres se constituent-elles en tant que «circuits», connectant matériaux continuellement renouvelés, interfaces de rendus hybridant l'espace virtuel et l'espace physique, formes temporelles et spatiales dirigées ou modulées par le spectateur, et un espace collectif de récepteurs et de destinataires ? Qu'en est-il de leur rapport à l'archive et à l'enregistrement et de leur rapport au temps de la perception, au temps de l'écriture et au temps des machines ? En imaginant des constructions et des fabrications en direct et en temps réel, et la plupart du temps combinant des espaces simultanés et distants, ces œuvres engagent notre expérience et notre «participation», ainsi que les traces de celles-ci, comme une nouvelle nature d'archive.

- DAILYLANDSCAPE

Présentation du projet développé dans le cadre de la recherche. Dailylandscape est un blog qui tente d'archiver sur une période donnée (lors de visites quotidiennes sur une année d'avril 2011 à avril 2012) les cartes produites à partir du site : <http://www.imaginarylandscape.fr>.

- BLOG ARCHIVES

Présentation et analyse d'œuvres relatives à la recherche.

- - ET CE SOIR TU ES BELLE COMME DEMAIN

Performance de 15mn environ, hall d'entrée.

- RÉCUPÉRATIONS IMPRIMÉES

Greyscale Press produit des simulacres de livres, de 70 à 700 pages, reposant sur des textes d'origine électronique, généralement trouvés, idéalement libres de droits, abandonnés par leurs auteurs, anonymes ou non identifiables. Contenus récurrents : narration approximative («Report from the Desert»), wikipédisme («VJing»), procès-verbaux («IT-95-5/18-I»), interviews («In conversation with Julian Assange»), mailing-listes («ZKP1»), random («La décimation»), données brutes («Data Hammer»).

Conférences

Vendredi 9 décembre

10h30 / Hassan Helahi

- ARCHIVES CRITIQUES

Présentation des travaux de l'artiste sur la surveillance, le temps simulé, les frontières, travaux qui mettent en œuvre des bases de données d'informations et des archives fluctuantes.

Vendredi 9 décembre

11h30 / Lionel Boye

- EXTRÊMES CONSERVATIONS

De la très courte à la très longue conservation. À partir de cas concrets nous aborderons les questions relatives aux médias variables et aux écritures temporelles se penchant à la fois sur des protocoles de très courte conservation allant jusqu'à la non-documentation d'un événement ; et sur des protocoles de très longue conservation où l'enregistrement et l'inscription excèdent le temps humain.

Vendredi 9 décembre

12h30 / Lecture performée, Gwenola Wagon

- GLOBODROME

Présentation du projet développé dans le cadre de la recherche. Globodrome est une enquête qui prend la forme d'un livre et d'un film d'après un voyage autour du monde à partir d'un globe virtuel.

Ce blog retrace le tout début des aventures du tour du monde en suivant le même itinéraire que Phileas Fogg et Passepartout dans Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne à partir du Globe interactif Google Earth. Walt Disney souhaitait que Disneyland soit le plus merveilleux endroit de la terre et qu'un train en fasse le tour.

Gwenola Wagon nous en propose une lecture performée.

EESAB - site de Lorient

1 avenue de Kergroise

56000 Lorient

02 97 35 31 70

ecole.sup.art@mairie-orient.fr

<http://esa.lorient.fr>

Programme & informations :

<http://incident.net/recherche>