

Acronym : Dalmes

PRATICABLES

Dispositifs artistiques : les mises en œuvre du spectateur

36 MOIS

Discipline dominante : Arts et Sciences de l'art

Mots-clés : pratiques, usage, expérience esthétique, musique, art visuel, chorégraphie, geste, participation, dispositif

Responsable Scientifique : Samuel BIANCHINI MESHES/CALHISTE

RESUME EN FRANCAIS

PRATICABLES - Dispositifs artistiques : les mises en œuvre du spectateur

Depuis les années soixante, les arts plastiques n'ont eu de cesse de sortir de l'objet d'art pour développer des situations d'expérience esthétique : installation, "in situ", environnement, et, aujourd'hui, "dispositif".

L'implication du spectateur dans l'œuvre a d'abord été une question de "co-présence" (Art Minimal), puis s'est développée avec la mise en œuvre de l'image même du spectateur (installation vidéo en circuit fermé). À ces principes s'ajoute aujourd'hui, par l'interactivité, l'intégration des mouvements et des gestes des spectateurs.

Bien au-delà du seul champ de la création, l'interactivité est une dimension de plus en plus présente dans l'ensemble des dispositifs sociaux-techniques.

À ce titre, elle informe la création contemporaine qui en prend la mesure en la mettant ou non directement en œuvre. Notre champ d'étude et de recherche concerne ainsi, aussi bien des dispositifs explicitement interactifs que des œuvres qui ne comprennent pas cette dimension technologique mais qui proposent une participation active et même "opératoire" du spectateur : une pratique. Loin d'être acquises, ces formes de participation du public se déclinent suivant de nombreuses modalités à analyser autant qu'à expérimenter : il peut être visiteur, spectateur, utilisateur, usager, acteur ou "actant", pratiquant ou "praticateur", et même, performeur ou interprète. Mais comment, avec et par le déploiement de telles activités physiques, proposer de nouvelles formes d'expériences esthétiques, réflexives et "jouissives", sans les rabattre sur une quelconque "ustensilité" autant rassurante que potentiellement aliénante ? Comment préparer de tels dispositifs pour partager leur mise en œuvre avec des spectateurs ?

À la fois nom et adjectif "Praticables" propose d'interroger ces nouvelles formes d'œuvres et de relation aux œuvres dévolues à des spectateurs pouvant prendre part à leur mise en œuvre. Cette recherche pluridisciplinaire sera effectuée par l'expérimentation pratique et l'analyse théorique dans les champs de l'histoire de l'art, de l'esthétique, des sciences de l'information et de la communication et de la sociologie pour des domaines relevant des arts plastiques, de la chorégraphie et de la musique

Acronym : Dalmes

RESUME EN ANGLAIS

“PRATICABLES” Interactive artistic settings: integrating beholders in works of art

Since the nineteen-sixties, plastic arts have relentlessly been seeking to distance themselves from works of arts in order to create situations of aesthetical experiment corresponding to installations, “in situ” works, environments and nowadays “interactive settings” Involving the beholders into works of art first started with “co-presence” (Minimal Art), and gradually flourished when their image started being resorted to per se (closed circuit video installation). Interactivity has recently brought about the integration of beholders’ movements and gestures.

Well beyond the mere field of creation, interactivity is an increasingly pervading dimension in the whole spectrum of social and technical settings. It thus informs contemporary creation which weighs it up and integrates it or not. Our field of study and research is therefore in direct connection with explicitly interactive settings as well as with works which have no technological dimension but still favour an active and operational participation of the beholder: a practice.

These various forms of the involvement of the beholder are far from identified and may take a variety of forms to be analyzed and to be experimented: people can either be visitors, spectators, users, actors or “acting”, practising or practitioner, and even performers or interpreters.

Which new statuses and ways of displaying and experimenting could be used for works become practicable?

« Practicables» is both a noun and an adjective and it thus questions these new forms of works and links with works dedicated to participating beholders. This particular pluridisciplinary research will be carried out through practical experimentation and theoretical analysis in the fields of art history, aesthetics, communication and information sciences and sociology applied to plastic arts, choreography and music

Samuel Bianchini

Né en 1971 à Nancy — 81, rue Rambuteau / 75001 Paris / Tél : 33 (0)1 45 08 52 14 / 33 (0)6 16 05 15 40
samuel.bianchini@univ-valenciennes.fr
Site web : www.dispotheque.org

Coordinateur du projet de recherche “Praticables”

Maître de conférences en Arts et sciences de l’art – Option Arts plastiques à l’Université de Valenciennes (UVHC)

Membre du conseil scientifique du laboratoire Calhiste (UVHC)

Membre associé du Lam / Citu (Laboratoire des arts et médias, Université Paris 1 / Création interactive transdisciplinaire universitaire, fédération de laboratoires des Universités Paris 1 et Paris 8). Membre du Comité de pilotage du Citu.

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 2004 au *Palais de Tokyo - Site de création contemporaine* avec une exposition personnelle, il est aujourd’hui membre des laboratoires *Calhiste (Université de Valenciennes)* et membre associé du *Lam / Citu (Laboratoire des arts et médias, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne / Création interactive transdisciplinaire universitaire, fédération de laboratoires des Universités Paris 1 et Paris 8)*. Il est Maître de conférences à l’*Université de Valenciennes* et intervient pour la “recherche et création” à l’*École nationale supérieure d’art de Nancy* et dans le Cycle de recherche, création et innovation de l’*École nationale supérieure des arts décoratifs (Paris)*.

Né en 1971 à Nancy, il a étudié l’art à travers différentes approches : Beaux-arts (Post diplôme, *École régionale des Beaux-arts de Nantes*), Arts décoratifs (*Ensad, École nationale supérieure des arts décoratifs, Paris*, diplôme mention “très bien”), Arts appliqués (*Ensaama, École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art, Paris, BTS*), Arts et métiers (*Cnam, Paris, Valeur C puis DEA de Médias et Multimédia, 14,5/20*) et Arts plastiques (*Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Maîtrise et DEA tous deux mention “très bien”*).

Samuel Bianchini vit et travaille à Paris. Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l'étranger : *Musée d'art moderne de la Ville de Paris*, *Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM)* à Karlsruhe, *Cité des sciences et de l'industrie* à Paris, *Musée d'art contemporain Ateneo de Yucatán* à Mexico, *La Ménagerie de verre* à Paris, *Le Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie* à Rouen, *La Villa Arson* à Nice, *space_imA* et *Duck-Won Gallery* à Séoul, *Nuit Blanche 2005* à Paris, etc. Il est représenté par la *Galerie numeriscausa* (Paris).

Pour ses recherches qui interrogent en particulier l'incidence des médias interactifs sur nos modes de représentation et sur nos relations à la réalité, il collabore avec des scientifiques et des laboratoires de recherche en sciences de l'ingénieur : Cedric (*Centre de recherche en informatique du Conservatoire national des arts et métiers*, Paris), France Télécom R&D, Limsi/CNRS (*Laboratoire pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur*, Orsay), IEMN-OAE/CNRS (*Institut d'électronique microélectronique et nanotechnologie - Dept d'optique, acoustique, électronique* de l'Université de Valenciennes).

S'il assure la valorisation de ses travaux artistiques par leur exposition (liste dans le CV complet en Annexes), développant des œuvres à fort potentiel innovant tant du point de vue technologique que des usages, Samuel Bianchini a également adopté une démarche de transfert en direction de l'industrie culturelle et technologique. C'est en relation étroite avec cette pratique artistique et ces développements technologiques qu'il conçoit son travail théorique donnant fréquemment lieu à des publications dont on peut retenir les suivantes, pour les plus récentes et les plus significatives :

- **“Écoutes à l'œuvre - Un entretien de Céleste Boursier-Mougenot avec Samuel Bianchini”**, in *États seconds*, catalogue monographique de Céleste Boursier-Mougenot, Ed. Analogues, Arles, avril 2008, pp. 111 – 171.
- Samuel Bianchini et Jean-Paul Fourmentraux, **“Médias praticables : l'interactivité à l'œuvre”**, in *Sociétés* 2007 / 2, n° 96, pp. 91 – 104, Ed. De Boeck Université, juin 2007.
- Samuel Bianchini et Emmanuel Guardiola, **“Image partagée : système de représentation et système de jeu”**, in *Créer, jouer, échanger – expériences de réseaux*, actes du colloque H2PTM'05, sous la dir. de Imad Saleh et Jean Clément, Ed. Hermes sciences – Lavoisier, Paris, 2005, pp. 197-209.
- Essai collectif sous la direction de Jean-Paul Fourmentraux, avec Grégory Chatonsky, Antoine Schmitt, Douglas Edric Stanley et le Collectif Anonymes, **“Re-configurations du “travail artistique” avec l'Internet et les technologies numériques”**, in *Archée*, mensuel sur internet, [<http://archee.qc.ca>], participation de 4 pages sur 22 au total, février 2004.
- **“Image interactive : stratégies de manipulation”**, in Actes du Colloque Artmedia VIII, “De l'Esthétique de la communication au Net art”, sous la direction de Mario Costa, publiés en version électronique [<http://www.olats.org/artmedia8.html>] par Leonardo / Olats [L'observatoire Leonardo des arts et des technologies] et en version papier dans la revue *Ligeia*, numéro 45-46-47-48, “Art et multimédia”, juillet-décembre 2003, pp. 50-56.
- **“De l'open source à l'œuvre. À partir de deux expériences : le site web coopératif "projet de projet" et l'environnement partagé "If I Were U”**”, in Actes du Colloque “copyright - copywrong”, sous la direction de Christiane Carlut, Éd. MeMo, Nantes, 2003, pp. 54-63.
- **“The Theatre of Operations”**, in catalogue “Iconoclash - Beyond the image wars in science, religion, and art”, sous la direction de Bruno Latour et Peter Weibel, Éd. ZKM, Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany, et The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 2002, pp. 483-485, traduction Jian-Xing Too.
- **“Le travail du temps : programmer un "mode d'être" - Un entretien d'Antoine Schmitt par Samuel Bianchini”**, in *Parpaings* n°32, Éd. Jean-Michel Place, Paris, avril 2002, pp.10-11.
- **“Une opération partagée - Le montage confronté aux technologies de l'interactivité”**, in catalogue “Monter / Sampler - L'échantillonnage généralisé”, Éd. Centre Pompidou et Scratch Projection, Paris, 2000, pp.104-112.
- **“Courtesy of...”**, in *Visuel(s)* n°9, Éd. Jean-Michel Place, Paris, mars 2000, p. 46-47 (insert).
- **“Le mixage en puissances”**, in catalogue de l'exposition “Mixage”, Alliance française de Singapour, Septembre 1999 - Janvier 2000, Singapour, 1999, version française et anglaise, pp. 53-57, traduit en anglais par Philippe Bardy.

Samuel Bianchini dispose d'une solide expérience de coordination dans le secteur institutionnel de la culture et dans le domaine de l'industrie culturelle multimédia. Il a été ainsi en charge de la constitution de la collection des films et vidéos de et sur Joseph Beuys pour le Centre Georges Pompidou et de la coordination du catalogue sur ce sujet, édité par le Centre Pompidou. Recruté par la société Infogrames - Producteur délégué et exécutif du CDrom “La Collection” du Musée national d'art moderne - il a assuré la production exécutive de ce CDrom dans un contexte complexe associant à Infogrames, le Centre Pompidou, une société informatique et des auteurs indépendants. Il a été également en charge de la réalisation et de la production exécutive du CDrom “Léopold Sédar Senghor - Le Poète-Président” qui associait lui aussi de nombreux partenaires. C'est entre autres

ces expériences et sa formation technique (Cnam) qui lui permettent de mener aujourd'hui des projets de recherche complexes associant des compétences multiples aussi bien artistiques, techniques qu'industrielles. Élu récemment au Conseil scientifique de son équipe principale de recherche, le Calhiste, et membre du Comité de pilotage de son laboratoire secondaire, le Citu, Samuel Bianchini entend mettre à profit ses acquis pour des projets de recherche pratiques et théoriques comme, en premier lieu, le projet "Praticables".

• Le laboratoire Calhiste (Cultures, Arts, Littératures, Histoire, Imaginaires, Sociétés et Territoires Étrangers)

Université de Valenciennes et du Hainaut – Cambrésis | Statuts : EA 2446 (anciennement Camelia)

Responsable : M. HERBIN - Tél : 03.27.51.16.55 | Secrétaire : Mireille LEFORT - Tél : 03.27.51.16.12

Bureau et Conseil de l'Équipe d'accueil Calhiste

BUREAU Jean-Charles Herbin (PR Littérature, Directeur) Didier Terrier (PR Histoire, Directeur adjoint) Jean-Christophe Abramovici (PR Littérature, Directeur adjoint) Mokhtar Ben Barka (PR Anglais) Éric Bonnet (PR Arts)
--

CONSEIL	
Membres PR Jean-Christophe Abramovici (Littérature) Mokhtar Ben Barka (Anglais) Éric Bonnet (Arts) Jean-Charles Herbin (Littérature) Tamara Kondratieva (Histoire) Didier Terrier (Histoire) membre nommé : Stéphane Hirschi (Littérature, dir. PUV)	Membres MCF Carine Barbafieri (Littérature) Samuel Bianchini (Arts) Anne Carlier (Linguistique) Ludovic Nys (Arts) Chantal Petillon (Histoire) Martine Sforzin (Allemand) membre nommé : Daniel Gregorio (Espagnol)
Représentant étudiants : Sandra Collet (Littérature)	Représentant administratifs : Régis Duthilleul

Axes de recherche

1. Histoire et représentation du Nord

Concrétisée déjà par plusieurs colloques pluridisciplinaires, la recherche valencienne sur la région Nord s'attache à mettre en valeur et croiser ses patrimoines, qu'ils soient artistiques (art à la cour de Flandre / L. Nys ; Watteau / Axe 2), littéraires (manuscrits du Hainaut médiéval / J.-Ch. Herbin, M.-G. Grossel, C. Ridoux ; imaginaire lyrique du Nord / S. Hirschi ; littératures flamandes contemporaines / A. Huftier), linguistiques (histoires et structures de la langue d'oïl / A. Carlier, V. Lagae) ou historiques (Révolution en Champagne / J. Bernet ; mémoires ouvrières / D. Terrier ; populations urbaines / C. Petillon ; institutions hospitalières / S. Évrard).

Coordonnateurs : *Stéphane Hirschi* (stephane.hirschi@univ-valenciennes.fr); *Didier Terrier* (didierterrier@wanadoo.fr)

2. Tableaux littéraires : textes, images, scènes

La recherche en littérature se concentre en particulier au sein du CALHISTE autour des rapports du texte et de l'image, à différentes époques et cultures : âge classique français, autour de l'œuvre et de la réception du peintre Watteau (C. Rauseo, C. Barbafieri) et des *Salons* des Lumières (J.-Chr. Abramovici) ; poésies modernes et contemporaines envisagées dans leurs rapports aux arts plastiques (B. Gorrillot, S. Linarès, P. Galey) ; rapports d'artistes modernes à la littérature (L. Amselem, U. Moureau-Martini) ou lectures imagologiques d'écrivains (É. Bonnet, K. Zieger). Se rapprochent de problématiques convergentes les études menées sur les arts de la scène et les tableaux théâtraux, du XVIIe siècle (V. Sternberg ; C. Barbafieri) au XIXe (A. Spiquel).

Coordonnatrice : *Carine Barbafieri* (CBarbafieri@aol.com)

3. Arts : création, histoire, technologies

Les recherches valenciennes dans le domaine des arts plastiques et dans la création numérique comportent indissociablement une part de pratique artistique et une part d'investigation historique et théorique.

Ces deux aspects de la recherche sont référencés constamment aux créations artistiques du passé présentées dans les Musées et les créations contemporaines exposées dans les structures culturelles régionales, nationales et internationales. Ainsi sont étudiés et développés des créations numériques contemporaines (S. Bianchini, A. Montesse), les croisements entre nouvelles technologies et théâtre (C. Bardiot), ou cinéma (N. Lissarague).

Coordonnateurs : Samuel Bianchini (Samuel.Bianchini@univ-valenciennes.fr) ; Éric Bonnet (bonneterc@aol.com)

4. Savoirs et circulation des savoirs en Europe - Florence Deprest, Louis Hincker

Au croisement des recherches littéraires et historiques, sont étudiées les modes de circulation et de production du savoir : l'image et le chant dans la littérature antique (M.-C. Fayant, Ch.-G. Schwentzel), le mythe dans la littérature latine (O. Ricoux), les femmes dans la mémoire carolingienne (É. Santinelli), les secrets et les codes dans l'ésotérisme médiéval (D. Gregorio), les journaux et l'encyclopédisme de l'âge classique à la Révolution (C. Albertan, M. Descargues-Grant, J.-Chr. Abramovici, J. Bernet), le rôle et la fonction de l'archive dans l'histoire moderne (L. Hincker).

Coordonnateurs : Florence Deprest (fdeprest@infonie.fr); Louis Hincker (louis.hincker@free.fr)

5. Images, dynamiques et rayonnements des sociétés contemporaines

Associant approches culturalistes, linguistiques et géographiques, les recherches sur les sociétés contemporaines étrangères portent sur la vie politique et institutionnelle américaine (M. Ben Barka), russe (T. Kondratieva) ou écossaise (E. Camp), les déplacements de populations nord-africaine (F. Deprest) ou italienne (J. Rainhorn), les politiques linguistiques en Espagne (J. Herreras, J.-L. Ketterer), socio-économiques en Allemagne (S. Gouazé), la géographie du commerce et de la consommation dans le Canada contemporain (N. Lemarchand). Sur un plan plus symbolique, les sociétés étrangères se racontent aussi au travers de leurs violences (Argentine / N. Furstenberger), des genres et des sexes (Australie / D. Coad ; Espagne / C. Flepp), du cinéma (États-Unis / Y. Roblou) ou de la littérature (États-Unis / D. Claisse, W. E. Dow ; domaine germanique / M. Sforzin).

Coordonnateurs : Mokhtar Ben Barka (mokhtar.benbarka@univ-valenciennes.fr); Serge Gouazé (serge.gouaze@ruhr-uni-bochum.de)

• Le Ceac – Université de Lille 3 [<http://ceac.recherche.univ-lille3.fr>]

Le Centre d'Etude des Arts Contemporains (CEAC) se consacre, dans une perspective interdisciplinaire, à l'étude des processus et des formes de création depuis l'aube du XXe siècle jusqu'à nos jours. L'esthétique et la poétique se croisent constamment dans ses préoccupations aussi bien que dans ses productions, déterminant l'orientation de deux grands axes de recherche qui structurent les projets collectifs : « Formes, mutations et enjeux du sentir » et « Les Imaginaires créateurs ». Un troisième axe vise à organiser la réflexion sur les méthodes et les disciplines convoquées dans la recherche en art : médiologie, herméneutique, histoire... et constitue un lieu pour les thématiques émergentes.

Musique, théâtre, danse, arts plastiques, cinéma se rassemblent dans le CEAC, faisant une place toute particulière aux arts du geste et de la voix, ainsi qu'aux productions appuyées sur les nouvelles technologies (un studio de musique électroacoustique développe notamment des activités de création et d'analyse des musiques acousmatiques et mixtes).

L'équipe comporte une quinzaine de chercheurs permanents, une demi-douzaine de chercheurs associés et une quarantaine de doctorants. Chacun développe naturellement la recherche qui lui est propre, mais la plupart concourent à des programmes collectifs interdisciplinaires qui non seulement structurent les activités intellectuelles et artistiques de l'équipe, mais aussi la formation doctorale dispensée aux étudiants de 3e cycle.

Des partenariats internationaux ont été instaurés d'une part avec l'Allemagne (Musikhochschule de Köln), la Belgique (Conservatoire royal de Mons, Université de Gand et de Leuven), l'Italie (Université de Calabre), la Suisse (Universités de Genève et de Lausanne) et l'Espagne (Université autonome de Madrid), d'autre part avec l'Argentine (Universités de Lanus, Tres de febrero et Association Musique Espérance de Tilcara).

Par ailleurs, une collaboration étroite avec le Centre de recherche en philosophie de Lille 3 (UMR Savoirs, Textes, Langage) ainsi qu'avec le laboratoire de psychologie (PSITEC) caractérise une bonne partie du travail et de la formation doctorale au sein du CEAC.

L'équipe EDESAC du CEAC

L'équipe EDESAC (CEAC) cherche à tester des situations nouvelles d'expériences esthétiques, dans le domaine du visuel et du sonore. Il s'agit d'expérimenter des « situations artistiques », en privilégiant des « dispositifs » très contemporains, mettant notamment en jeu des technologies nouvelles (cf. présentation http://edesac.recherche.univ-lille3.fr/?page_id=5).

Ces « situations artistiques » peuvent être « pures », c'est-à-dire répertoriées comme typiques d'une situation artistique donnée (liste non exhaustive) :

les improvisations de musiciens avec des instruments acoustiques et des interfaces numériques

les « installations sonores et visuelles », qui s'adaptent au lieu dans lequel elles s'inscrivent. Ces installations peuvent faire interagir le public, via des capteurs, en l'associant à la réalisation de l'œuvre. le web-art (réalisation de dispositifs artistiques sur le réseau), la musique acousmatique

Ces situations peuvent aussi être hybrides : improvisations de musiciens ou de vidéastes sur des séquences électroacoustiques préparées et stockées sur support association dans une même situation de plusieurs dispositifs « purs ».

L'objectif principal de l'Equipe EDESAC est de valider par la pratique artistique des intuitions théoriques, et inversement, de prolonger par la théorie des expérimentations artistiques.

• Le GERIICO – Université de Lille 3

[<http://www.univ-lille3.fr/fr/recherche/equipes-recherche/geriico>]

GERIICO: Groupe d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Information et Communication

Une Equipe d'Accueil en Sciences de l'Information et de la Communication

L'équipe « Anthropologie des savoirs » de CERSATES UMR-CNRS 8529 et l'équipe d'accueil EA 1060 GERICO (Groupement des Equipes de Recherche Interdisciplinaire en Communication) ont décidé de se regrouper au sein d'un nouveau centre de recherche : GERIICO (Groupe d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Information et COmmunication).

GERIICO s'intéresse à la production, la transmission, la conservation, la circulation et l'appropriation des informations, des savoirs, des textes et des représentations dans la société moderne et contemporaine. Elle rassemble des compétences analytiques et méthodologiques au carrefour des sciences de l'information et de la communication, des sciences sociales, des sciences du langage et des sciences cognitives.

Avec le concours du Conseil Scientifique de l'Université de Lille3, GERIICO publie une revue : Etudes de Communication, (langages, information, médiations).

En 2005-2006, le laboratoire GERIICO accueillera 36 doctorants (Ecole doctorale ACCES). Il réunira 32 enseignants-chercheurs et 17 membres associés.

Un laboratoire en information-communication centré sur la question des connaissances, des savoirs, des médiations dans la société contemporaine.

- Comment connaissances et savoirs circulent dans les groupes sociaux, comment ils sont organisés, capitalisés...

- A travers quels dispositifs matériels et humains ils prennent forme et statut

- Les processus de médiation et de médiatisation qui les affectent, ou encore les phénomènes communicationnels vus dans leurs dimensions langagière, culturelle, politique.

- Les conditions, contexte et enjeux du développement et de l'insertion sociale des dispositifs technologiques d'information-communication

Directrice du laboratoire : Gellereau Michèle

Directrice adjointe : Mustafa El-Hadi Widad

• L'Espace Pier Paolo Pasolini et le Jeune Théâtre international

direction : nathalie le corre et philippe asselin

Depuis 1981, Philippe Asselin et son équipe mènent en Région Nord-Pas de Calais un travail de création, de recherche et de sensibilisation auprès des publics, prioritairement le jeune public.

Philippe Asselin a signé 25 mises en scène dont la plupart à partir de ses propres textes ou adaptations. La tragédie grecque et la poésie sont les axes essentiels de la création du Jeune Théâtre International. Ainsi *Prométhée Enchaîné* d'Eschyle a été créé dans cinq formes différentes entre 1983 et 2001.

En 2002, la compagnie questionne son processus de création et elle ouvre un chantier scénique à partir de *Penthésilée* d'Heinrich von Kleist.

Matériau-Penthésilée envisagé sur quatre années, propose des répétitions publiques, des résidences d'artistes, des ateliers, des colloques... et une réflexion sur la notion de « représentation » et la relation auteurs/artistes/publics.

Le Jeune Théâtre International trouve sa voie dans ce tissage entre un travail de terrain mené au plus proche de la population et une création rigoureuse parfois radicale dans sa pensée et sa conception.

En 1990 après dix années de pérégrinations dans ses communes d'implantation, le Jeune Théâtre International loue un lieu industriel à Valenciennes ; ce lieu baptisé Espace Pier Paolo Pasolini est défini comme un lieu culturel alternatif au nom d'un poète. L'objectif est de bâtir un espace ouvert pour la création et la réflexion, un espace de rencontres entre les artistes, les intellectuels, les chercheurs et les publics, notamment la jeunesse.

L'Espace Pier Paolo Pasolini entame une riche collaboration avec les chorégraphes et danseurs un travail mis en lumière chaque année depuis 2001 lors du festival international de danse contemporaine *Lignes de Corps*, aujourd'hui réputé dans toute l'Europe.

Les chorégraphes Xavier Leroy, Jérôme Bel, Claudia Triozzi, Vera Mantero, Benoit Lachambre, Juan Dominguez, Boris Charmatz... sont des fidèles de *Lignes de Corps*. Ils y ont présenté un grand nombre de leur création, mené des ateliers, et ont participé à des colloques et séminaires.

Lignes de Corps est appelé à évoluer en 2008. Un projet de collaboration avec La Rose des Vents de Villeneuve d'Ascq, la maison de la culture de Tournai, le Centre Culturel de Tournai et le Kunstencentrum Buda de Courtrai va permettre le développement du festival.

Enfin ce festival transfrontalier va élargir ses propositions artistiques : la performance, les arts numériques ainsi que la musique contemporaine.

Le projet PRATICABLES nous apparaît aujourd'hui en parfaite symbiose avec la réflexion que mène notre équipe depuis 5 ans.

Depuis 2002, nous travaillons avec une artiste berlinoise : Isabelle Schad dont le terrain d'expérimentation est l'observation des publics sur son corps dansant. Depuis deux ans, avec son collectif d'artistes dénommé *Praticable*, elle développe dans ces chorégraphies et sa danse cette recherche.

Nous pensons que cette artiste sera à même de nourrir la recherche mise en place dans PRATICABLES.

La performance, l'improvisation, la relation au texte sont également les bases de notre recherche création. Nous espérons être des partenaires actifs et « pratiques » au cœur de ce projet.

Enfin soulignons l'emplacement stratégique de l'Espace Pier Paolo Pasolini, au cœur de l'Europe et ses liens solides avec Madrid, Berlin, Lisbonne et Bruxelles.

• Art Zoyd

[<http://www.artzoyd.com>]

ART ZOYD 3

8, RUE FERRAND

BP 40 506

59321 VALENCIENNES Cedex

TEL / FAX : 03 27 38 01 89

Groupe fondé en 1969 à Valenciennes, puis basé à Maubeuge et aujourd'hui à Valenciennes, Art Zoyd a inscrit son histoire sur plus de trois décennies. Disques (14 à ce jour), concerts, ballets, musique de théâtre, ciné-concerts, événementiels, jalonnent une carrière importante qui l'amène de New York à Adelaide, HongKong, Mexico ou Yokohama.

En 1987, Art Zoyd décide de créer son propre studio afin de consacrer une large partie de sa recherche vers les nouvelles technologies musicales dédiées à la scène.

En 1996, Art Zoyd ouvre ses studios à des compositeurs invités et pendant trois années successives invente avec l'Orchestre National de Lille, le Tonkünstler de Vienne et l'Orchestre National de Mexico les « Dangereuses Visions » mêlant instrumentarium électronique, orchestre symphonique et images pilotées par ordinateur sur écrans géants, devant plus de 15000 spectateurs.

Il s'associe en 1999 à l'ensemble Musiques Nouvelles de Belgique pour développer le Centre Transfrontalier de Production et de Création Musicales dont le but est notamment la résidence d'artistes et de compositeurs, et l'aide aux projets musicaux innovateurs.

Instruments et interfaces

La particularité d'Art Zoyd est l'utilisation d'instruments issus de la scène électronique (claviers, pads, échantillonneurs ou samplers) détournés et poussés à des limites d'utilisation quasi orchestrale, une véritable « machinerie », « orchestres imaginaires », mêlant sons instrumentaux, bruits d'industrie, percussions, voix (...) au service d'une écriture extrêmement architecturée.

Une musique electroacoustique en temps réel

Depuis la rencontre avec d'autres compositeurs (Ferrari, Granular Synthesis, Oerhing, Goebels, Toeplitz..) et grâce à la multiplicité de partenariats avec des assistants ou développeurs, pour la plupart intervenants aussi à l'Ircam, aux studios de Marseille, Bourges ou Nice, s'est imposée de plus en plus la nécessité de varier, multiplier, et expérimenter de nouvelles interfaces, de nouveaux outils, de nouveaux instruments.

Un centre de ressources, un observatoire de documentation et de rencontre

Donner à une structure d'artistes, dûment identifiée, une cohérence et une interaction avec différents partenaires en matière de recherche et d'enseignement, de pédagogie et de développement, et enfin de diffusion, nous semble dorénavant fondamental. La convergence d'artistes et de pédagogues œuvrant pour les musiques contemporaines pourrait être un des enjeux majeurs de la création actuelle. Car le handicap de tout art vivant semble bien sa transmission et sa pédagogie. Aucune de ses « partitions » ou représentations n'est aisée. Chacune d'entre elles pose à la fois le problème des signes nécessaires à son exécution, de sa matière et, au-delà, de son « instrumentation » ou de ses outils. Un espace de ressources, un lieu permanent de recherche, artistique, technique, contribuant à la création d'aujourd'hui, partageant l'information et la documentation, aidant techniquement et matériellement à des projets multiples et renouvelés pourrait en être un des moteurs.

Axes de recherche et création

Voix de synthèse, nouvelles interfaces... accueil, résidences, concerts (Expériences de Vol avec Musiques Nouvelles...), l'activité de Art Zoyd Studio est construite selon plusieurs axes :

- L'un des volets est coordonné par l'américain Carl Faia assistant musical et chargé de développement. Les différents axes de recherche à ce jour ont porté essentiellement sur les architectures informatiques utilisant les réseaux de neurones (Frédéric Voisin), le portage de voix de synthèse sur MaxMSP, l'utilisation et le développement d'instruments ou installations utilisant SoftVNS, Jitter etc.

- Un autre volet important porte sur l'enregistrement, le stockage et archivage, la production discographique et le suivi technique et informatique de projets scéniques (concerts Pauline Oliveiros, opéra-vidéo de David Shea...).

Le studio développe des programmes d'enregistrement en association avec Musiques Nouvelles et l'auditorium de la RTBF à Mons. De plus un label discographique (in-possible records) a été spécialement créé.

- Enfin la part la plus essentielle concerne l'accueil en résidence de compositeurs, musiciens et artistes pour le montage ou la réalisation de projets liés directement ou indirectement à Art Zoyd ou aux productions spécifiques du studio.