

LA FABRIQUE DES INTERFACES / TECHNOLOGIES CRITIQUES

EMANUELE QUINZ

Des Machines inutiles de Bruno Munari aux Machines célibataires, des automates cybernétiques aux robots pathologiques du Critical Design – toute une tradition d'*anti-machines* traverse l'histoire, sur le créneau entre art, science et design. En mettant en scène des *comportements étranges*, ces machines dysfonctionnelles composent un contrepoint au mythe fonctionnaliste de la machine et à l'idéologie du progrès, et s'imposent comme des outils critiques fondamentaux pour l'analyse des enjeux des technologies dans une société en transformation.

Composé d'un séminaire hebdomadaire, où interviendront des artistes, commissaires d'expositions et designers et d'un workshop intensif, le cours se focalisera sur les usages critiques des technologies dans l'art et le design. En partant d'études de cas, il interrogera les modes de fonctionnement, la fonction et le statut des machines à l'âge de l'informatique ubiquitaire, ainsi que leur rôle social dans l'horizon d'une remise en question des paradigmes anthropocentriques.

L'objectif de l'atelier intensif, codirigé avec l'artiste Raphaëlle Kerbrat, où il s'agira de construire des anti-g machines, des *Objets à comportements*, à l'aide du kit de robotique modulaire MisBkit, conçu par le laboratoire Reflective Interaction d'EnsadLAB (ENSAD), sera de favoriser la réflexion par la pratique.

Evaluation

Les participant.es seront invité.es à développer un projet personnel, sous forme de scénario et à réaliser un prototype d'Objet à comportements lors du workshop intensif.

Contact : equinz@univ-paris8.fr

CALENDRIER

SEMINAIRE

Paris 8 / Via ZOOM

5 FEVRIER 2021 / 10h-12h30 / Introduction

12 FEVRIER 2021 / 10h-12h30 / RAHMA KHAZAM

Philosophe, critique et historienne de l'art affiliée à l'Institut ACTE Sorbonne Paris 1, RAHMA KHAZAM travaille sur la contemporanéité, le modernisme, le réalisme spéculatif, l'esthétique contemporaine, la théorie de l'image et l'art sonore. Elle a participé à de nombreuses conférences internationales et publié des textes dans des ouvrages collectifs et des catalogues d'exposition sur ces sujets. Elle a dirigé l'ouvrage *Une poétique pragmatiste* (Les presses du réel, 2018).

19 FEVRIER 2021 / 10h-12h30 / MICHAEL SELLAM

MICHAEL SELLAM est artiste. Après des études d'arts à l'Université Paris 1 et à l'Université Paris 8, il participe, en 2001, à l'Atelier de recherches interactives de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs. Il participe en 2003 au Collège invisible, post-diplôme des Beaux-Arts de Marseille. Il est diplômé en 2005 du Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Son travail multiplie les références au monde des loisirs populaires avec un intérêt particulier pour les pratiques amateurs et les formes de sous-culture et de contre-culture.
+ <http://michaelsellam.com>

26 FEVRIER 2021 / 10h-12h30 / JOFFREY BECKER

JOFFREY BECKER est docteur en anthropologie sociale et ethnologie, et chercheur affilié au Laboratoire d'Anthropologie Sociale (UMR7130). Ses recherches portent sur la robotique et l'intelligence artificielle, et plus particulièrement sur les relations entre humains et machines. Elles se sont d'abord intéressées aux procédures permettant de construire des robots humanoïdes et aux processus mentaux que ces derniers mettent en route lors de leurs performances, en situation expérimentale ou de jeu. Elles visent aujourd'hui à mieux saisir les dynamiques qui font des machines dites intelligentes des outils expérimentaux, dont l'activité questionne nos modèles sur un plan à la fois ontologique, interactionnel et social. Ces recherches ont donné lieu à la publication de plusieurs articles, ainsi qu'à l'écriture d'un ouvrage intitulé *Humanoïdes. Expérimentations croisées entre arts et sciences*, paru en 2015 aux Presses Universitaires de Paris Ouest.

+ <http://joffrey.becker.free.fr>

5 MARZO 2021 / 10h-12h30 / ANTONIO SOMAINI

Antonio SOMAINI est Professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, où il dirige le Département Cinéma et Audiovisuel (CAV). Il a été invité comme fellow auprès de plusieurs centres de recherche en Allemagne: en 2013, au ZfL (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung) à Berlin; en 2014-15, à l'IKKM de Weimar; en 2017-18, au Center for Advanced Studies BildEvidenz - History & Aesthetics de la Freie Universität de Berlin. Il a été, entre autres commissaire de l'exposition *Time Machine: Cinematic Temporalities* (2020).

+ <https://timemachineexhibition.com/>

12 MARS 2021 / 10h-12h30 / MADELEINE AKTYPI

Artiste et théoricienne des media, MADELEINE AKTYPI enseigne à l'Ecole Supérieure d'Art et Design de Valence. Elle a performé ou exposé son travail à la Galerie Air de Paris, L'Adresse du printemps à Toulouse, aux Laboratoires d'Aubervilliers, au Point commun à Annecy, etc. Elle élabore une thèse de recherche-crédation, intitulée *Surrounded Poetry : écrire au milieu* à l'Université Grenoble Alpes. Parmi ses publications théoriques, *Bog Data, le travail en mutation - mêmes, différends et écologie*, pôle recherche de la Cité du Design, 2016.

+ <http://cargocollective.com/madeleine-aktypi>

+ <http://madeleineaktypi.tumblr.com/>

WORKSHOP INTENSIF

GAITE LYRIQUE, salle des publics (4eme étage)

Avec RAPHAELLE KERBRAT, artiste (EnsadLab)

+ <http://raphaellekerbrat.com/>

Du 3 au 7 mai 10h-18h.

+ MisBKit : <https://misbkit.ensadlab.fr>

+ Axe de recherche Behavioral Object / Reflective Interaction / EnsadLab :

<https://reflectiveinteraction.ensadlab.fr/category/axes/behavioral-objects/>

BIBLIOGRAPHIE

- AKTYPI Madeleine (texte), Mehdi Vilquin (images), *Bog data, le travail en mutation, mêmes, différends, écologie*, Saint-Etienne, Editions de la Cité du design, pôle recherche, 2016
- AUGER James, "Living With Robots: A Speculative Design Approach", *Journal of Human-Robot Interaction*, Vol. 3, No. 1, 2014, p. 20-42, en ligne : <https://dl.acm.org/doi/10.5898/JHRI.3.1.Auger>
- BIANCHINI Samuel, VERHAGEN Erik (dir.), *Practicable, From Participation to Interaction in Contemporary Art and New Media*, Cambridge MA, The MIT Press, 2016.
- BIANCHINI Samuel, QUINZ Emanuele, *Behavioral Objects I A Case Study: Céleste Boursier-Mougenot*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2016.
- BROECKMANN Andreas, *Machine Art in the Twentieth Century*, Cambridge Ma., MIT Press, 2016.
- BURNHAM Jack, HAACKE Hans, *Esthétique des systèmes*, sous la direction d'Emanuele Quinz, Dijon, Les presses du réel, 2015.
- DAUTREY Jehanne, QUINZ Emanuele (dir.), *Strange Design. Du design des objets au design des comportements*, Villeurbanne, éditions it., 2014.
- DEBORD Guy, *La société du spectacle (1967)*, Paris, Gallimard, 1992.
- DUNNE Anthony, *Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*, Cambridge (Ma.), MIT Press, 2005.

- DUNNE Anthony, RABY Fiona, *Speculative Everything, Design, Fiction, and Social Dreaming*, Cambridge MA, The MIT Press, 2013.
- FRANKE Anselm, HANKEY Stephanie, TUSZYNSKI Marek (dir.), *Nervous System, Quantified Life and the Social Question*, Berlin Haus des Kulturen der Welt / Spector Books, 2016.
- LARTIGAUD David-Olivier (dir.), *Art ++*, Orléans, Hyx, 2011.
- METAHAVEN, *Black Transparency. The Right to Know in the Age of Mass Surveillance*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2013.
- NOVA Nicolas, *Futurs ? La panne des imaginaires technologiques*, Paris, éd. Les Moutons électriques, 2014.
- PENNY Simon (dir.), *Critical Issues in Electronic Media*, New York, New York University Press, 1995.
- PENNY Simon, *Making Sense: Cognition, Computing, Art and Embodiment*, Cambridge Ma., MIT Press, 2017.
- QUINZ Emanuele, *Le cercle invisible. Environnements, systèmes, dispositifs*, Dijon, Les presses du réel, 2017.
- SZEEMAN Harald (dir.), *The Bachelor Machines*, catalogue of the exhibition, New York, Rizzoli, 1975.
- SZENDY Peter (dir.), avec Emmanuel Alloa et Marta Ponsa, *Le supermarché des images*, Paris, Editions du Jeu de Paume, 2020.