

UNIVERSITÉ
JEAN MONNET
SAINT-ÉTIENNE

L'UJM S'EXPOSE À LA BIENNALE

univ-st-etienne.fr

6 Avril
- 31 juillet
2022

BIFUR- CATIONS

CHOISIR L'ESSENTIEL

12e édition

Biennale
Internationale
Design
Saint-Étienne

L'UJM S'EXPOSE DANS LA BIENNALE

Dans le cadre de l'initiative **Arts, Recherche, Territoires, Savoirs (ARTS)**, l'Université Jean Monnet, en partenariat avec l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne et le Parc-Musée de la Mine, participe pour la première fois à la Biennale Internationale Design.

Fidèle à son approche transdisciplinaire, elle propose un programme très riche, composé d'expositions et installations, de documentaires et fictions, de conférences, de journées d'études et concerts, associant travaux pédagogiques et de recherche.

Ces productions, intégrées au parcours de la Biennale, convoquent une diversité de disciplines autour du thème des « Bifurcations ».

Ici, elles nous proposent de nouvelles interactions entre les arts, les sciences et les technologies. Là, elles nous questionnent sur les liens entre patrimoine naturel et patrimoine industriel.

Plus loin, elles nous amènent à reconsidérer la notion d'hospitalité à travers le sujet de l'habitat passager. Plus haut, elles nous invitent à explorer la dimension sensible et imaginaire de l'écosystème forestier et à revisiter les rapports entre « nature » et « culture ».

12e édition
Biennale
Internationale
Design
Saint-Étienne

**BIFUR-
CATIONS**
CHOISIR L'ESSENTIEL

**« Bifurcations » :
ouvrir de nouvelles
voies pour la
« vie réelle »***

Aux côtés des designers, nos étudiants et nos chercheurs sont allés interroger les marges, ont pris des détours ou au contraire des chemins de traverse, pour nous permettre de considérer d'autres manières de faire, de voir, d'écouter, de penser et de ressentir.

Alors laissons-nous guider dans ce programme qui nous promet de belles découvertes, et, au-delà, nous ouvre de nouvelles voies pour la vie réelle*.

Florent PIGEON
Président de l'Université Jean Monnet

* « La vie est une succession de carrefours où à chaque fois, de façon consciente ou inconsciente, nous prenons une direction. Nous perdons d'innombrables vies possibles pour une seule vie réelle. »
(Edgar Morin, janvier 2022).

Explorations Arts/Sciences : des recherches en partage

du 8 au 17 avril 2022

Exposition
2ème étage

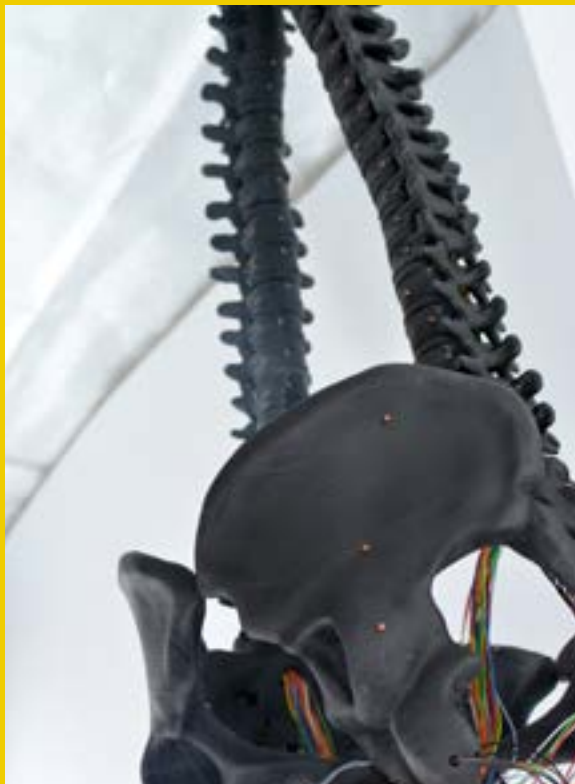
Cycle de projections
Amphi L219

Bâtiment des Forges / Centre
des Savoirs pour l'Innovation
11 rue du Docteur Annino
Saint-Étienne

Gratuit et ouvert à tout public

Rencontre avec les artistes :
vendredi 8 avril, à 14h

Vernissage :
vendredi 8 avril, à 17h

© SGBV, Humatker, 2021

L'exposition, accompagnée d'un cycle de projections de films expérimentaux, proposée au Bâtiment des Forges / Centre des Savoirs pour l'Innovation, marque l'ouverture de cette programmation culturelle ambitieuse de l'UJM dans la Biennale, autour des arts et des questions sociétales, territoriales, éthiques et politiques.

Issues des arts plastiques, de l'art numérique et de l'art vidéo, les œuvres proposées engagent des moyens singuliers et invitent à réfléchir aux interactions entre arts, sciences et technologies.

L'exposition et la diffusion des œuvres seront l'occasion de rencontres et de workshops en présence des artistes invités. La programmation associe des œuvres d'artistes professionnels, des œuvres de jeunes diplômés de l'Université Jean Monnet et des projets d'étudiants en master.

Cette articulation entre recherche, formation et création est au cœur du projet ARTS de l'Université.

Pour accompagner l'exposition, une série de projection est proposée au public. La bifurcation y sera interrogée à la fois du point de vue formel et narratif. Les films présentés proposent des dispositifs optiques ou techniques permettant de faire surgir des changements de trajectoire dans le processus filmique lui-même.

4 artistes invités : Sandra et Gaspard Bébié-Valérian, Beat Lippert, Fred Périé

Jeunes artistes diplômés du Master Réalisateur en Art numérique de l'UJM : Anne-Sophie Brunet, Natalia Giraldo, Omblin Touzet

Formation et création : de septembre à décembre 2020, les étudiants du Master Design, Métiers d'Art et Industrie ont collaboré avec des élèves ingénieurs de Télécom Saint-Étienne (UJM) en vue d'élaborer des projets à la croisée du design, de l'informatique et de l'électronique. Deux des cinq projets développés seront présentés.

© M. Caccia, A. Lotodé, M. Romand, Eye see you, 2020

Cycle de projections

Les séances gratuites auront lieu dans le grand amphithéâtre L219 du Bâtiment des Forges / Centre des Savoirs pour l'Innovation. Elles seront suivies d'une rencontre-débat avec le(s) cinéaste(s) programmé(s).

Vendredi 8 avril à 18h30

Guillaume Ballandras,

La Diagonale du vide
(2015, 28')

Martina Magri,

La Tentation de la forteresse
(2017, 12')

Joséphine Drouin Viallard,

L'Indien de Guy Moquet
(2020, 27')

Mardi 12 avril à 18h

Jacques Perconte,

Ettrick
(2015, 57')

Mercredi 13 avril à 18h

Fabien Zocco et Gwendal Sartre,

Attack the Sun
(2019, 64')

Jeudi 14 avril à 18h

Philippe Fernandez,

Léger tremblement du paysage
(2008, 85')

Vendredi 15 avril à 18h

Ismail Bahri,

Orientations
(2010, 20')

Dénouement
(2011, 8')

Sub-limis : l'héritage minier « rechargé » pour faire paysage autrement

du 6 avril au 31 juillet 2022

Exposition

Parc-Musée de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3 bd Franchet d'Esperey
Saint-Étienne

Commissaires d'exposition : Nathalie Siewierski (Parc-Musée de la Mine) et Georges-Henry Laffont (ENSASE / EVS-ISTHME)

Dans le dialogue avec la patrimonialisation portée à Couriot/ Musée de la Mine depuis 30 ans, il s'agit de susciter des questionnements et des rencontres par une exploration des manières dont s'incarnent, sur le territoire, les problématiques, les enjeux et les "tremblements du monde".

L'exposition est organisée autour de trois thèmes :

- les rapports au vivant (animal, végétal ou "en nous");
- le double imaginaire de l'affirmation des limites (humaines, planétaires, spécistes) et de leurs transgressions par la technique ;
- l'habitabilité du monde.

Entre la chute de l'Homme annoncée par l'Anthropocène et une possible ascension qui reste encore à réaliser, cette exposition se veut un moment en suspension nouant des dialogues entre « usages » et « symbolique » où l'héritage minier devient le terreau idéal pour fonder de nouveaux imaginaires et de nouvelles valeurs individuelles et communautaires.

Interpelant la modernité à sa manière et par conséquent la société industrielle, cette exposition invite non seulement à

reconnaître certaines conséquences du projet moderne mais à reprendre les principes idéologiques qui l'ont fondé, à en déconstruire les présupposés anthropologiques, ontologiques, épistémologiques et politiques.

Ainsi pensé et vécu non plus uniquement et principalement comme mémoire mais comme expérience, l'héritage minier nous permettra de « suivre les fils emmêlés de tout ce qui fait le tissu compliqué du monde, les trames qui attachent les uns aux autres, non seulement les humains, la terre, les autres espèces, les éléments biologiques, mais aussi les artefacts, les technologies et les objets mêlés, et encore les langues, les esprits, les fantômes, bref, tout ce qui, humain et non-humain, 'habite' ce monde » pour reprendre les propos de Florence Cayemaex dans son ouvrage *Habiter le trouble avec Dona Haraway*.

Équipe : Georges-Henry Laffont (ENSASE / EVS-ISTHME), Oscar Barney (ECLA, ENSASE) et Guillaume Benier, (ENSASE), Paul Roth (ENSASE) et les étudiants de seconde année de licence de l'ENSASE

© Georges-Henry Laffont (2014)

Faire Steel #3 : Parcours Santé

du 8 avril au 21 mai 2022

de 9h à 18h

Exposition

L'Antenne
7-8 Arcades de l'Hôtel de ville
Saint-Étienne

© Topotrope

Collaboration entre l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, le CNRS et le Centre Max Weber.

L'exposition *Faire Steel #3 : Parcours Santé*, donne à voir le travail issu de ces collaborations et de la pluralité des approches analytique/esthétique/sociologique autour du projet mené par le collectif d'artistes Topotrope depuis 2018 sur le secteur urbain du Pont de l'Âne et l'élan de trois journées d'études universitaires entre octobre et décembre 2021 consacrées à l'arpentage de cette entrée de ville de Saint-Étienne et à la prise de vue photographique et sonore.

À travers ces journées orientées autour de la pratique de la photographie documentaire et de ses usages, s'est dégagé un corpus issu d'une collecte visuelle, sonore et matérielle.

Les propositions de mise en forme qui ont suivi sont autant de séquences narratives ou tentatives d'objectivation, ayant

favorisé un dialogue enrichissant et fluide entre « art » et « sciences » et une interrogation collective sur la production des formes de représentations et des savoirs en vue d'une expérience sensible du territoire. Les processus d'exposition et de diffusion de ces recherches revêtent un caractère décisif quant à la visibilité et au partage de résultats avec les citoyens au-delà des cercles de spécialistes.

De cette rencontre et de ces échanges, le collectif artistique Topotrope a continué à définir et faire mûrir son désir d'implanter un

parcours de santé dans ce périmètre, dynamiser le visible, initier la propagation de l'imaginaire et comprendre les paradoxes qui en permettent le relief. À cet endroit s'exprime notre milieu habité. En s'appuyant sur l'expérience de Topotrope (soutenu par l'aide à la création Région Auvergne Rhône-Alpes), la conception et la production de l'exposition *Faire Steel #3* permet un questionnement sur l'articulation de propositions conceptuelles (théoriques) à des propositions plastiques. Les formes de monstration, leur spatialisation, leur matérialité (virtuelle ou physique) trouveront place à la galerie de L'Antenne, lieu d'exposition de l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne.

Le projet se construit avec :

- le Master Altervilles de l'UJM : Christelle Morel-Journal et Aisling Healy
- le Master Formes et Outils de l'Enquête en Sciences Sociales avec le Centre National de la Recherche Scientifique : Michel Rautenberg
- l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, axe « Documenter, fictionner un territoire » du laboratoire IRD (Images-Récits-Documents) : Alexandra Caunes, Juliette Fontaine et Jean-Claude Paillasson.
- Artiste invité, membre de Topotrope : Julio Bescós

Reconstitution numérique d'un paysage englouti, un retour avant la bifurcation

du 8 au 17 avril 2022

ouvert tous les jours
de 11h à 18h, fermeture
le lundi 11 avril

Film documentaire

Hall du bâtiment
Bâtiment des Forges / Centre
des Savoirs pour l'Innovation
11 rue du Docteur Annino
Saint-Étienne

9 juin 2022 à 14h30

Projection-rencontre

Cinémathèque
20 Rue Jo Goutteborge
Saint-Étienne

Michel Depeyre et Pierre-Olivier Mazagol, enseignants-chercheurs à l'UJM et au laboratoire EVS-ISTHME, ont créé, dans le cadre d'un projet financé par le Labex IMU, une reconstitution numérique 3D du paysage des Gorges de la Loire et de son patrimoine industriel tel qu'il a disparu en 1955, lorsque l'ouvrage était en construction, qui peut être perçue comme un instantané acquis au moment même de ces bifurcations. Il ne s'agit pas là d'un instantané statique mais, au contraire, très dynamique, que l'on peut parcourir, interroger, grâce au stockage des informations dans la base de données géographiques associée, support de leur archivage à l'échelle du territoire impacté par l'enneigement.

Cette reconstitution 3D permet donc de (re)découvrir le territoire tel qu'il n'existe plus et, malgré son aspect dynamique, de le figer. Elle se propose comme un antidote paradoxal, car illusoire mais efficace, à ces bifurcations pensées et choisies par les décideurs, mais subies, puis acceptées, par les habitants et les usagers des lieux (ouvriers, clients, baigneurs, joueurs...). Or ceci est important pour le territoire/paysage disparu. En effet si, après plus de 60 ans, il suscite l'acceptation par les nouveaux usagers des lieux que sont les baigneurs (toujours), plaisanciers, promeneurs à la recherche de points de vue remarquables sur le lac... il n'en suscite pas moins une certaine nostalgie comme le montrent les nombreuses visites du site lorsque les variations du niveau de l'eau ramènent le passé à la surface. Et, de fait, la réalité augmentée et la réalité virtuelle immersive ne pourront que décupler cette possible fonction substitutive de la modélisation 3D à la réalité disparue. Ces nouvelles technologies de visualisation et de virtualisation, ne permettent-elles pas elles même, dans un sens, un nouveau type de bifurcation ?

La modélisation 3D (a) comparée à une carte postale d'époque (b) © Mazagol et al. 2021

Le film documentaire a été élaboré à partir de ce travail scientifique de reconstitution numérique 3D de la vallée, associé à des documents d'archives, avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon - Saint-Étienne qui a assuré la production de cette vidéo.

Une projection-rencontre du film documentaire est spécialement organisée jeudi 9 juin 2022 à 14h30 à la Cinémathèque de Saint-Étienne, où sera présentée en exclusivité, une storymap conçue par le laboratoire EVS pour « mettre en relief » la maquette 3D, ainsi qu'une série de films d'archives pour une remise en contexte locale et générale. Cette projection sera suivie d'un débat en présence de Michel Depeyre et Pierre-Olivier Mazagol.

Montagnes sauvages, paysans arriérés

du 13 avril au 24 juin 2022

Exposition

TEM-Press
23 Rue Roger Salengro
Saint-Étienne

Delphine Hyvrier, doctorante UJM/ESADSE au Laboratoire ECLLA, présente ses recherches à partir d'images d'archives et d'entretiens avec les habitants de la vallée de Tignes, pour donner à voir les paradoxes de la modernité et raconter l'entrée dans le Capitalocène à travers l'histoire d'un village englouti.

© Delphine Hyvrier, 2021

Habiter les marges, habiter la cité

3 & 4 mai 2022

Projections et rencontres scientifiques

Cinémathèque
20 Rue Jo Gouttebargue
Saint-Étienne

Gratuit

Vendredi 15 avril
Rencontre proposée en avant-première de la journée d'étude
Théâtre de la Biennale Design
3 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne

Projections de films documentaires sur les modes d'habitat.

L'événement scientifique est construit en partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Étienne et est porté par l'Université Jean Monnet, le Centre Max Weber et le Réseau de recherche international « Aux frontières du sans-abrisme », ainsi que le réseau des professionnels de l'hébergement et du logement de la Loire.

L'enquête socio-historique conduite sur l'ancien camping municipal Chantegrillet de Saint-Étienne, de sa création jusqu'à sa fermeture, a été prétexte à une exploration sur

les modes d'habitat passager. Que signifie habiter lorsque l'on vit dans un habitat provisoire ou précaire, dans un campement, en camping ? Comment aujourd'hui, penser le droit humain à habiter aux marges de l'habitat coutumier mais au cœur de la cité ? L'enquête dans les archives nous a conduits au milieu du XXème siècle lorsque les bidonvilles étaient encore présents dans la cité stéphanoise. Des projections et des présentations de travaux scientifiques nous entraîneront sur les traces de l'habitat aux marges de la cité, à Saint-Étienne et ailleurs : bidonville, camping et campement d'urgence. Une exploration des continuités et discontinuités historiques.

Mardi 3 mai

18h-21h : Projections suivies d'une table ronde

- Projection du court métrage *Contes de fumée* (23'), écrit par Theo Zachmann et Nataly Camacho.
- Projection du film *Bidonville : architectures de la ville future* (84'), de Jean-Nicolas Orhon.

Mardi 4 mai

9h30- 13h30 : Bidonville et campements urbains

- Antoine RIVAT, Cinémathèque de Saint-Étienne
Présentation et projection film d'archive d'Henry Cartonnet sur le bidonville algérien situé au champ de Mars à Saint-Étienne : *misère silencieuse* (14') et également interviews de témoignages d'habitants en 2010

15h- 18h : Habiter en camping

- Pascale PICHON, professeure émérite de sociologie, UJM-Centre Max Weber avec Nicolas BABY, éducateur spécialisé et cadre de l'intervention sociale, Lyon
« Retour d'enquête » Du Camping municipal à l'urgence sociale
- Gaspard LION, sociologue, maître de conférence Université Paris 13 Sorbonne, CERLIS, *Habiter en camping*
- Débat animé par les membres du réseau "Aux frontières du sans-abrisme"

Responsabilité sociale et bouleversements écologiques

1er juin 2022

Journée d'études en lettres, arts et arts appliqués, jeune recherche et jeune création

Cité du design
Bâtiment des Forces Motrices
1 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne

contact : alt516@protonmail.com

Cette journée fait suite à la journée *De quoi la nature est-elle le nom ?* proposée en distanciel, dans le cadre de l'Avant-Biennale. Praticiens et théoriciens ont décidé de se retrouver à nouveau pour une rencontre riche d'échanges et de débats autour des humanités environnementales au-delà des limites disciplinaires.

Cette journée est organisée avec l'association alt.516, avec le soutien du Deep Design Lab, dans le cadre de l'exposition *À l'intérieur de la production* dont le commissariat est assuré par Ernesto Oroza lors de la Biennale Internationale du Design 2022. Si les enjeux écologiques sont plus que jamais pressants – chaque année apportant son lot d'événements climatiques tragiquement spectaculaires et de limites écosystémiques atteintes –, leur problématisation politique peine toujours à émerger. Discours et esthétique ont fait naître un imaginaire écologique dépolitisé.

Cette journée tentera d'apporter une réflexion autour des questions suivantes :

- Comment les arts mobilisent-ils leurs méthodes et moyens pour donner à voir vies humaines et santé des écosystèmes ainsi entremêlées ?
- Comment contribuent-ils ou peuvent-ils contribuer à une problématisation de la justice environnementale ?
- En quoi les contextes de production, de diffusion et de réception, mais aussi la critique, littéraire ou artistique, influent-ils sur la dimension politique de ces œuvres ?

En forêt

du 3 au 8 juin 2022

Exposition

Salle des Cimaïses
Ancienne école des Beaux-Arts
15 rue Henri Gonnard
Saint-Étienne

© Carole Nosella, En forêt, 2021

Exposition collective suite au workshop en 2021 destiné à des étudiants de la Faculté Arts, Lettres et Langues de l'Université Jean Monnet et de l'ENSASE.

Du temps passé en forêt, sur le site du massif du Frioul, au pied du Pilat, aux abords de la ville de Saint-Étienne. Ils ont arpenté les sentiers, respiré l'humus, touché du doigt cet espace refuge dans lequel on ne sait plus habiter ; alors que leurs imaginaires occupent toujours ces lieux, ces bois, où cohabitent les maudits,

les proscrits, les sorcières. Ils ont cherché à fuir dans cette masse végétale, dans l'épaisseur de ces ombres humides. Ils ont pensé au marronnage en ramassant des châtaignes, en bâtissant des cabanes, en créant autrement. En cheminant, artistes, chercheurs et chercheuses et étudiants du master Arts Plastiques de l'Université Jean Monnet ont construit cette exposition ensemble.

© Carole Nosella, En forêt, 2021

En partenariat avec l'ENSASE, à l'issue d'un workshop organisé par Céline Cadaureille, Carole Nosella, Rodolphe Olcèse et Jacopo Rasmi du laboratoire ECLLA de l'UJM et Xavier Xrona de l'ENSASE.

SMC-22 Sound and Music Computing

du 4 au 12 juin 2022

Événement multiforme sur
le thème de la musique et des
technologies audios

Concerts au FIL, à l'Opéra,
à la Bourse du travail à Saint-
Étienne et à l'église de Firminy

+ d'infos sur smc22.grame.fr

Cette édition du *Sound and Music Computing*, événement à multiples facettes, portera sur le thème de l'acoustique, de la musique et de la technologie audio.

SMC-22 est un événement multiforme autour de l'acoustique, la musique et des technologies audio. Il aura lieu à Saint-Étienne du 4 au 12 juin 2022 et aura pour thème : Musique, Technologie et Design. En tant que première édition "en présentiel" de SMC après 2 ans de pandémie, la portée des concerts est élargie à travers un festival d'art numérique ouvert au public, impliquant les écoles et les publics locaux, et renforçant les liens entre le monde universitaire et l'industrie.

SMC-22 combine à la fois une académie d'été (4-7 juin), deux conférences scientifiques (SMC du 8 au 11 juin et l'International Faust Conference du 7 au 8 juin), un festival (8-11 juin) et des activités de médiation (9-12 juin).

Que ce soit dans nos smartphones, nos ordinateurs, nos téléviseurs, nos voitures, dans la musique que l'on écoute (qu'elle soit enregistrée ou lors de concerts), etc., les technologies du son, de l'acoustique et de la musique sont omniprésentes dans nos vies. L'émergence de nouvelles plateformes en lien avec ces domaines (ex. réalité virtuelle/augmentée, Intelligences Artificielles (IA), web apps, etc.) les placent au centre des développements actuels poussés par les géants du secteur (ex. Facebook, Google, Apple, etc.). L'informatique musicale et la création en musique contemporaine/expérimentale ont longtemps servi d'incubateur pour ces développements et s'en sont nourris. De plus, le design a joué un rôle prépondérant dans ces développements, plaçant ce domaine au centre de préoccupations stéphanoises.

Organisation : Laboratoire ECLLA de l'UJM, le GRAME - Centre National de Création Musicale, l'INRIA et l'ARCAN, en collaboration avec divers partenaires locaux tels que la Ville et Saint-Étienne Métropole.

L'UJM DANS LA BIENNALE

12e édition
Biennale
Internationale
Design
Saint-Etienne

Les acteurs et partenaires du projet

L'UJM DANS LA BIENNALE

12e édition

Biennale
Internationale
Design
Saint-Étienne

La Biennale Internationale Design de Saint-Étienne

Organisée par la Cité du design, La Biennale Internationale Design de Saint-Étienne est un événement culturel majeur en France et en Europe, portée par la Ville de Saint-Étienne, seule ville française désignée «Ville créative Design Unesco», et par la métropole de Saint-Étienne. Elle accueille, venus du monde entier, des designers, chercheurs, acteurs économiques, intellectuels, étudiants... pour questionner la pratique du design et expérimenter ses méthodes.

biennale-design.com

UNIVERSITÉ
JEAN MONNET
SAINT-ÉTIENNE

L'Université Jean Monnet Saint-Étienne

Rassemblant 20 000 étudiants et plus de 900 enseignants et enseignants-chercheurs, l'UJM propose 4 grands domaines d'enseignement sur 5 campus dans un cadre de vie étudiante riche et dynamique : Arts, Lettres, Langues / Sciences humaines et sociales / Droit, Économie, Gestion / Sciences, Technologies, Santé. Elle mène une politique ambitieuse de soutien et d'incitation pour le développement de la recherche et des activités de transfert et de valorisation.

univ-st-etienne.fr

ARTS, une dynamique de recherche et formation autour des arts

Initiative de l'Université Jean Monnet, ARTS croise les approches méthodologiques et critiques, les savoirs et les pratiques, la recherche et la création, au sein d'une collaboration active entre université, écoles d'arts et institutions culturelles.

arts.univ-st-etienne.fr