

APPEL À PROJETS EXPÉRIMENTATION

La Diagonale - Université Paris-Saclay / La Scène de recherche - ENS Paris-Saclay

LAURÉATS 2020

AEON

- CEA / INSERM Cognitive neuroimaging unit – Stanislas Dehaene, directeur, Virginie Van Vassenhove, directrice de l'équipe Cognition&Brain Dynamics, cheffe de projet
- Cie 14 :20 – Clément Debailleul, metteur en scène, Aragorn Boulanger, danseur et chorégraphe, Elsa Revol, éclairagiste, Christophe Galfard, docteur en physique théorique. Clément Debailleul et Raphaël Navarro fondent la Compagnie 14:20 en 2000. A l'origine, avec Valentine Losseau, du mouvement artistique de la magie nouvelle, celle-ci place le déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques et affirme la magie comme un langage autonome, contemporain et populaire.

Le projet *Æon* est une collaboration naissante entre la compagnie artistique Cie 14:20 et l'équipe de recherche Cognition & Brain Dynamics (NeuroSpin). La Cie 14:20 prépare actuellement un spectacle autour du thème du temps, de sa flèche et de ses cycles. Cognition & Brain Dynamics explore la représentation cérébrale des temporalités subjectives, notamment celles reposant sur les rythmes neuronaux. La démarche artistique proposée par la Cie 14 :20 autour de l'illusion du temps s'ancre naturellement dans les questions relatives au fonctionnement du cerveau, et de notre rapport à la réalité humaine, prédite et reconstruite. Le projet *Æon* sera en résidence de recherche-crédation en 2021 à la Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay.

Soutien : 10 000 €

COSA MENTALE – 45.3081, 6.7253

- Département d'enseignement et de recherche Sciences humains et sociales de l'ENS Paris-Saclay – Frédéric Lebaron, directeur, Agathe Frochot, normalienne, élève du DER SHS, cheffe de projet
- David Munoz, photographe, Camille Sauer, compositrice. David Munoz s'inscrit dans une démarche artistique pleinement contemporaine, utilisant tout l'éventail des moyens techniques disponibles aujourd'hui pour produire des images (photographie analogique et numérique, générateur de fractales, modélisation et animation 3D, sculpture, etc.)

Cosa Mentale – 45.3081, 6.7253 est un projet de recherche-crédation situé au croisement des arts plastiques, des humanités environnementales et des géosciences. Il prend pour objet l'accélération de la perte de masse que connaissent les glaciers de la Vanoise depuis le milieu des années 1980, phénomène qu'il se propose de saisir d'un point de vue matériel, culturel et esthétique. Cette recherche-crédation explorera la manière dont les démarches croisées de l'art et des sciences peuvent participer à la réorientation des humains sur ces « zones critiques » dont les métamorphoses matérielles présentes et à venir restent encore largement méconnues. Le projet *Cosa Mentale – 45.3081, 6.7253* sera en résidence de recherche-crédation en 2021 à la Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay et donnera lieu à une installation-exposition dans le cadre de la Biennale des arts numériques NémO à l'automne 2020.

Soutien : 10 000 €

COSMIC UTOPIA

- Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS-Université Paris-Saclay), Marc Ollivier, directeur, Julien Grain, chargé de recherches à l'IAS, chef de projet
- Collectif Pronaos, Frédéric Baudin, astrophysicien (IAS), Milan Ota, auteur-dramaturge, Vincent Trollet, créateur sonore, Nathalie Guimbretière, artiste-chercheuse, David Coignard, création vidéo, Vincent Battesti, anthropologue. Le collectif Pronaos s'est formé dans le cadre du Laboratoire Arianna, recherche précédemment soutenue par la Diagonale Paris-Saclay et la Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay.

Partant d'un maillage organique entre plusieurs acteurs de la recherche autour des rapports de vie dans l'espace et du phénomène physique de l'inflation éternelle, *Cosmic utopia* propose une fiction au cœur du cosmos. Cette exploration prend diverses formes : un dispositif en réalité mixte entre un utilisateur muni d'un casque VR et une danseuse ; un livre graphique ; une plateforme de médiation web.

Soutien : 5 000 €

HOMOGENITUS

- Laboratoire SLAM (Synergie Langues Arts, Musique), Université d'Evry – Patrick Curmi, directeur, Marie-Julie Bourgeois, artiste numérique, docteur en Esthétique Science et Technologie des Arts, cheffe de projet,
- Laurent Million, designer et enseignant, Centre de recherche en design de l'ENS Paris-Saclay (Armand Béhar, artiste et enseignant-chercheur, Roland Cahen, compositeur sonore et enseignant chercheur, James Auger, designer, chercheur spécialiste en Design spéculatif). Laurent Million est cofondateur de l'agence de design *Millimètre*, dont la démarche de création repose sur l'expérimentation des techniques et des process.

Les *Homogenitus* sont des nuages artificiels anthropogéniques générés par les activités humaines - classifiés dans l'Atlas International des Nuages depuis 2017 par l'Organisation Météorologique Mondiale (Nations Unies). Ce projet de recherche et créations propose de réunir des artistes, scientifiques et designers pour écrire des scénarios de climats potentiels autour des problématiques éthiques de la géo-ingénierie. Ces fictions interrogent les codes scientifiques et soulèvent des questions éthiques : Comment les particules fines dessinent de nouvelles opacités, des microclimats, et quels en sont les enjeux ? Le projet *Homogenitus* pourra prendre plusieurs formes – exposition, démonstration, performance et présenter des prototypes protéiformes : panoptique, illusion d'optique, prises de vues par drone, slow-motion en aquarium, particules 3D, sculpture, néon à l'uranium, modélisations informatiques, courbes, données statistiques, chambre à nuage de CO2.

Soutien : 5 000 €

LA GRANDE ACCÉLÉRATION

- Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) / Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Jean-Claude Yon, directeur, Xavier Hautbois, ingénieur et docteur en musicologie contemporaine, chef de projet
- Florent Di Bartolo, artiste et maître de conférences en arts et technologies numériques. Ses recherches portent sur l'histoire et l'esthétique des œuvres connectées. Elles interrogent les formes d'accès et de visibilité qu'accordent les artistes contemporains aux données collectées par les systèmes d'information de la Toile.

La Grande Accélération est un projet d'installation artistique visuelle et sonore. Il porte sur la fonte des glaces qui est l'un des impacts les plus dévastateurs du changement climatique. L'objectif est de proposer, à travers l'analyse de données faisant état de l'accélération de ce phénomène, une expérience sensible de celui-ci. Les données analysées porteront en priorité sur l'activité de la barrière de Ross, la plus grande barrière de glace de l'Antarctique. L'installation sera constituée d'une composition sonore et de plusieurs visualisations de données présentées à l'aide d'un ensemble de plaques de plexiglass sur lesquelles auront été gravées des formes et récits renvoyant à ce phénomène.

Soutien : 8 500 €

LA LIGNE ROUGE

- Laboratoire IBISC (Informatique, Bio-Informatique et Systèmes Complexes), EA 4526, Université Paris-Saclay, Site Evry, Samia Bouchafia-Bruneau, directrice, Guillaume Hutzler, professeur assistant équipe COSMO (Communications Spécifications Modèles), chef de projet, Naïma Ait-Oufroukh, maître de conférences, équipe SIAM (Signal Image et Automatique)
- Filipe Vilas Boas, artiste conceptuel jouant de la porosité entre les monde IRL (In Real Life) et URL (Uniform Located Resources). Ses créations combinent récupération, détournement et nouveaux médias.

La Ligne rouge est un projet d'augmentation technologique d'une longue barrière de sécurité formée par plusieurs potelets motorisés et reliés entre eux. Tout fonctionne comme dans un *escape game* où la liberté de chacun est mise en jeu. Le lombric machinique se contorsionne ainsi au gré de ses interactions avec le public, dicte à chacun.e ses droits de passage et réagence ainsi, par voie de conséquence, l'espace public.

Soutien : 10 000 €

LE CHANT GRAVITATIONNEL

- Centre de nanosciences et de nanotechnologies (CNRS-Université Paris-Saclay), Giancarlo Faini, directeur, Filippo Fabbri, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, chef de projet
- Laurent Karst, architecte/designer, enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Dijon, diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg et diplômé en design industriel à la Domus Academy de Milan.

Le Chant Gravitationnel est un projet d'installation visuelle et sonore art-science. Il s'appuie sur une transposition poétique et sensorielle des travaux de Galilée réalisés en 1624, à partir d'une expérience permettant de démontrer le principe de l'accélération des corps liés au champs gravitationnel. L'installation immersive propose une relecture de cette expérience capable d'engager le spectateur dans une perception et une relation inédite, face à ce phénomène naturel.

Soutien : 10 000 €

MATER

- Centre Borelli (UMR CNRS 9010, ENS Paris-Saclay), Nicolas Vayatis, directeur, Agnès Desolneux, directrice de recherche CNRS et professeur attachée au DER de Mathématiques de l'ENS Paris-Saclay, cheffe de projet
- Marc Lathuillière, artiste, photographe. Marc Lathuillière développe depuis le début de son parcours, en 2004, une approche déconstructive de la photographie. Sa formation en sciences politiques, tout comme son activité antérieure de reporter écrit à l'étranger, l'orientent vers des projets à dimension anthropologique explorant la représentation des sociétés contemporaines dans leur rapport au temps et à l'environnement

Explorant les rétroactions terre-image à l'ère digitale, le projet *Mater* va consister à transposer des algorithmes pilotant les têtes des robots utilisés en agriculture pixellisée afin qu'ils modifient non un sol, mais la matrice des pixels de portraits photographiques d'agriculteurs. L'idée du projet vient d'une proposition de l'artiste Marc Lathuillière, et du dialogue engagé avec Agnès Desolneux sur la dimension algorithmique du traitement d'image.

Soutien : 8 000 €

NATURAL VARIATIONS

- Laboratoire d'Ecologie, Systématique et Evolution (ESE), Université Paris-Saclay, Jane Lecomte, directrice, Jurgen Kroemann, chef d'équipe Génétique et Ecologie Evolutives (GEE), chef de projet
- Antoine Bertin, artiste. Ses créations rassemblent science et immersion sensorielle, field recording et narration sonore, sonification de données et composition musicale.

Natural Variations explore la possibilité de transformer en musique les variations de séquences de DNA, dans le but de rendre audibles sous une forme artistique les similarités et les différences de codes génétiques à l'intérieur et entre différentes espèces. Différents outils musicaux seront utilisés (des instruments classiques à la musique digitale) pour sonifier des ensembles de matrices de complexité croissantes de données DNA. Les résultats de notre recherche prendront la forme de compositions musicales, d'un court métrage et d'une session musicale en public.

Soutien : 9 664 €

PER FUMARE : LE SOUFFLE ET LA LUMIÈRE

- Institut Lavoisier UMR8180 de l'UFR des Sciences de l'Université Versailles-Saint-Quentin, Emmanuel Magnier, directeur, Olivier David, maître de conférences, chef de projet
- Julie C. Fortier, artiste plasticienne et parfumeur, mène une recherche expérimentale avec les odeurs et les arômes qui prennent la forme de parfums, d'installations et de dessins ou encore de performances culinaires et olfactives.

Traduire la lumière en odeur. Composer des parfums en tenant compte des effets de la lumière sur l'organisme. Choisir les ingrédients les constituant en fonction de leur rapport au rayonnement solaire pour les naturels et aux effets biochimiques pour les synthétiques, de manière à générer des paysages, des ailleurs baignés de lumière aux températures différentes.

Soutien : 10 000 €