

LE BEAU, L'UTILE, LE NÉCESSAIRE.

COLLOQUE INTERNATIONAL

Dans le cadre du 300e anniversaire de
l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles/
École supérieure des arts –fondée en 1711.

Agencé par la Chaire de recherche en création
et créativité de l'Académie royale des beaux-
arts.

Dates

30 > 31 octobre 2012

Lieu

Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles
Boulevard de l'Empereur, 2 /1000 Bruxelles

Organisé avec

HEAD – Genève / Geneva university of art
and design
Académie Royale du Danemark, Copenhague
Parsons The New School for Design
New-York

Partenaires

Bibliothèque Royale de Belgique,
Haute Ecole Francisco Ferrer

Soutiens

Rodhia
Hôtel Amigo Brussels - The Art of Simple
Luxury

Remerciements

La Maison des Auteurs, Bruxelles /
Mode And Design Brussels

THE BEAU- TIFUL, THE USEFUL, THE NEC- ESSARY.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

As part of the 300th anniversary of the Royal
Academy of Fine Arts in Brussels- founded in
1711.

Dates

October 30th > 31st 2012

Venue

Royal Library of Belgium, Brussels
Boulevard de l'Empereur, 2 / 1000 Brussels

Organised with

HEAD – Genève / Geneva university of art
and design
The Royal Danish Academy of Fine Arts,
Copenhagen
Parsons The New School for Design
New-York

In partnership with

The Royal Library of Belgium,
High School Francisco Ferrer

Support

Rodhia,
Hôtel Amigo Brussels - The Art of Simple
Luxury

Thanks to

La Maison des Auteurs, Brussels /
Mode And Design Brussels

Argument

Les définitions classiques, ou relativement admises, qui tentent de formuler les différences qui existent entre art et arts décoratifs, art et industrie, art et sciences ou art et marchandise ne tiennent plus. Aucun jeu d'opposition ou de spécification n'est pertinent ; qu'il s'agisse de celui de l'auteur, de la fonctionnalité, de l'utilité, du commanditaire, de l'usage ou des usagers.

Il y a là un territoire en train de se redéfinir et de produire des mutations qui ne sont pas encore très visibles mais qui sont à l'œuvre. L'art en son processus, les arts « utiles » en leur devenir, relèvent aujourd'hui moins de la production d'objets que de l'élaboration de systèmes de vie prenant en compte, l'un comme l'autre, la question du rôle de l'utilisateur et de la fonctionnalité au sens plein du terme. Cette interrogation travaille toute l'histoire récente de l'art.

Mais il n'en fut pas toujours de même. Les grandes académies européennes, depuis la fin du XVIIe Siècle, réunissaient en leur sein un éventail très large de disciplines artistiques relevant des beaux-arts sans séparer ce qui a peu à peu été distingué entre art libre et art de commande, majeur et mineur, haut et bas, art et artisanat, beau et utile, nécessaire et superflu : peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs, graphisme, publicité, communication, etc.

Jusqu'au début du XXe Siècle, se sont globalement maintenus ces modèles qui se sont ensuite ouverts à des champs nouveaux relevant de l'industrie et intégrant la photographie, la mode et des arts tels la danse ou le théâtre (voir, par exemple, les Vuthémas ou le Bauhaus).

C'est au tournant des années 1960 que les grands domaines artistiques se sont séparés et que petit à petit, l'architecture d'abord, les arts appliqués et utilitaires ensuite ont pris leur autonomie, avant qu'à nouveau, dans les années 1990, par l'intermédiaire du design et des nouveaux outils technologiques, se redétricotent les hiérarchies et que soient proposés des ensembles transdisciplinaires intégrant non seulement les arts dits « visuels », qu'ils soient libres ou de commande, mais aussi la danse, la musique, le cinéma, etc.

L'ensemble de ces interrogations, qui sont plus que jamais au cœur des questions de transmission des savoirs artistiques et de la présence de l'art dans le monde d'aujourd'hui et particulièrement en Europe, font l'objet d'une approche large par des intervenants internationaux.

Marc Partouche

Outline

Typical, or relatively accepted definitions that are trying to frame differences between art and decorative arts, art and industry, art and science, or art and goods do not stand anymore. No set of oppositions or specifications is relevant, no matter if it originates with the author, or is linked to functionality, usefulness, sponsor, use or users.

Here is a territory being redefined and generating mutations that are just about becoming visible but are nevertheless afoot. Art in its process, “useful” arts in their evolution are now less about producing artefacts than the creation of life systems that both encompass the meaning of the user’s role and the functionality in its full meaning. This question has been a focal point for the recent history of art.

But that was not always the case. Since the late 17th century, the great European academies have gathered a very wide range of artistic disciplines related to fine arts without separating what has been gradually described and classified as free art as opposed to commissioned art works, major and minor art, high and low, art and crafts, beautiful and useful, necessary and extraneous: painting, sculpture, architecture, decorative arts, graphic design, advertising, communication, etc.

Until the early 20th century, these models generally remained. Then they subsequently opened up to new industry-related fields including photography, fashion and to other arts such as dance or theatre (see Vuthémas, Bauhaus and other art schools). At the turn of the 1960s, major art domains separated. Gradually architecture, followed by applied and utilitarian arts gained their autonomy. In the 1990s, through advances in design and new technology tools, new hierarchies have

emerged leading to new trans-disciplinary forms including not only the so-called “visual” arts either free or commissioned, but also dance, music, cinema, etc.

These issues, which are more than ever critical to the transmission of artistic knowledge and the presence of art in today’s world, in particular in Europe, are subject to a broad approach by international speakers.

Marc Partouche

Mar / Tue 30 Oct

Matin / Morning 10h30 > 12h30

10h30

Accueil, présentation et modération

Welcome, introduction and moderation :

Marc Partouche.

10h40

La fonction non instrumentale de la création /

Non-instrumental function of creation:

Maria-Bonnafous Boucher, Raphael Cuir.

Facteur clé du succès des entreprises, la créativité est devenue le centre d'intérêt des théories du management et de l'entrepreneuriat qui défendent une idée de la création économique conceptualisée selon le modèle de la création artistique. La créativité économique se reflèterait dans la création artistique. Cependant, la création économique est davantage liée à la créativité – production du nouveau utile – qu'à la création en elle-même. Distinguer la créativité de la création a une valeur heuristique potentielle, et pourrait nous permettre d'évaluer la validité de la conceptualisation de la création économique sur le modèle de la création artistique.

Mots clés : création, créativité, art et entrepreneuriat, typologie de la relation entre les artistes et les entreprises.

As a key factor to business success, creativity has become the primary focus for management and entrepreneurship theories that promote an idea of economic creation patterned after the artistic creation model. Economic creativity would be reflected in artistic creation. However, economic creation is more related to creativity - as a production of new useful items - than to creation itself. Distinguishing creativity from creation has a potential heuristic value and could enable us to evaluate the validity of the conceptualiza-

tion of economic creation using the artistic creation model as a basis. **Keywords:** creation, creativity, art and entrepreneurship, relationship typology between artists and companies.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

11h15

Le vivant est. / The living is*.* : Louis Bec.

Le vivant communique. Il se transforme et s'invente dans et par son propre langage. Le code génétique devient chair. Il est une projection utopique et technologique en cours. Qu'il faut constamment reconduire, reconstruire en fonction des modifications de son métabolisme, de ses interdépendances technologiques avec le milieu et des pressions idéologiques qui s'exercent.

Ainsi les artéfacts de la représentation du vivant qui occupaient une place importante dans les domaines scientifiques, artistiques et techniques, se trouvent progressivement écartés comme un système de représentation allusif obsolète face à la présence exigeante et manifeste des Biotechnofactures. Par ce retournement, le vivant se constitue en matière expressive à part entière (...) Peut-on dresser dresser un état de cette transformation paradigmatique en cours?

The living communicates. It evolves and it invents itself in and through its own language. The genetic code becomes flesh. It is a utopian and technological projection in progress that needs to be constantly renewed and rebuilt according to changes in its metabolism, technological interdependencies with the environment and ideological pressures being applied.

Hence, living representation artefacts, which used to play an important role in the scientific, technical and artistic fields, are gradually cast aside as an allusive and obsolete system of representation, bowing to the demanding and obvious presence of Biotechnofatures. Through this turnaround, the living becomes a fully-fledged expressive material (...) Louis Bec will attempt to take stock of this ongoing paradigmatic transformation.

Discussion de séance / Discussion session.

* Déterminisme et complexité, De la physique à l'Ethique Ed. Colloque de Cerisy : Déterminisme et Complexité, autour d'H. Atlan. 2008, Louis Bec 1987 Sciences du Vivant et Art plastique, in MARS 1987/ Marc Partouche. /

Maria Bonnafous-Boucher (F)
Raphael Cuir (F)
Louis Bec (F)
Marc Partouche (B).

.....

Après-midi / Afternoon 14h00 > 17h00

Session by Head- Genève/Geneva university of art and design *Design : faut-il (vraiment) joindre l'utile à l'agréable ?*

A partir de cette question, les intervenants proposent trois approches croisées aux frontières que se donne le design envisagé comme discipline de conception, mais aussi comme discipline de création et entreprise de pensée. Une conférence et deux dialogues entre théoriciens et designers mettent en lumière trois problématiques complémentaires.

Design: should business and pleasure (really) be combined? Using this question as a starting point, speakers will propose three intermingled approaches at the junction of design considered as a design discipline, but also as a creative discipline and as a way of thinking. A conference and two dialogues between theorists and designers will highlight three additional issues.

Modérateur / Moderator :
Lysianne Léchoit Hirt.

14h00

Dialogue : James Auger & Daniel Sciboz.

La pratique du design critique dans le champ des nouvelles technologies par le duo Auger-Loizeau offre l'occasion d'une réflexion approfondie sur les paradoxes d'un design émancipé de ses visées progressistes au profit d'une approche critique voire dystopique. Designer responsable de l'orientation Master Media Design de la HEAD, Daniel Sciboz dialogue avec James Auger à partir de ses

et conceptuels sur le design d'interaction, et, plus largement, sur l'apport du design au phénomène des nouvelles technologies.

The practice of critical design in the field of new technologies by the duo Auger-Loizeau offers an opportunity for reflection on the paradoxes of a design freed from its progressive approach goals in favour of a critical or even a dystopian approach. Designer in charge of the Media Design master programme at Geneva University of Art and Design, Daniel Sciboz talks with James Auger from his own educational and conceptual questions on interaction design, and more broadly, on the contribution of design to the new technology phenomenon.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

14h30

Dialogue : Matali Crasset & Alexandra Midal.

Pour Alexandra Midal, commissaire d'exposition et historienne du design, le travail de Matali Crasset interroge la manière dont l'histoire du design s'est élaborée et conduit à une réévaluation du design réduit à la tentation – ou propagande – fonctionnaliste ; à l'utopie formelle, à la fascination régressive pour la technique ; voire à un formalisme assujéti aux lois du marché. A partir de réalisations signées Matali Crasset, elles discuteront ensemble de cette condition du design qu'il convient parfois de transgresser.

For Alexandra Midal, curator and design historian, the work of Matali Crasset questions how the history of design has developed and led to a reassessment of the design reduced to the functionalist temptation - or propa-

ganda, to the formal utopia, to the regressive fascination for technology and even to a formalism subjected to the laws of the market. Using works by Matali Crasset as a basis, they will discuss together this condition of design that sometimes needs to be transgressed.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

15h30

Conférence : Michaël Jakob

Philosophe spécialiste de l'architecture du paysage, Michaël Jakob propose une conférence sur le banc considéré comme objet philosophique.

Philosopher specializing in landscape architecture, Michaël Jakob will give a lecture about the bench as a philosophical object.

Discussion de séance / Discussion session.

Lysianne Léchoth Hirt (CH)

James Auger(UK)

Daniel Sciboz (CH)

Matali Crasset (F)

Alexandra Midal (F)

Michaël Jakob (CH).

Mer / Wed 31 Oct

Matin / Morning 10h30 > 12h30

Session de l'Académie royale des beaux-arts du Danemark. / *The Royal Danish Academy of Fine Arts Session.*

Modérateur / Moderator : Carsten Jühl.

10h00

Gesamt : Cecilie Høgsbro.

Dans le cadre du Festival d'Art de Copenhague, le réalisateur danois Lars Von Trier, comme à son habitude, lance un défi au public avec le projet Gesamt, invitation ouverte aux peuples du monde entier à réinterpréter six grandes œuvres d'art à travers un regard ou un enregistrement sonore. « Trier fixe les règles pour le projet de film et nous invite tous à créer le contenu. La réalisatrice Jenle Hallund assemblera le tout à la fin. Questions que le projet pose : Quel est le résultat quand les gens réinterprètent les œuvres d'art célèbres et controversées de notre époque ? Est-ce que tout le monde peut faire de l'art ? Qu'est-ce que l'art ? Arrivons-nous à nous démarquer complètement quand nous sommes unis ? » (Extrait du communiqué de presse, distribué par Zentropa et le Festival d'Art de Copenhague, août 2012).

En tant qu'une double réflexion sur le projet Gesamt de Lars von Trier et de ma contribution à ce projet, je vais tenter d'examiner les questions de souveraineté par rapport à la collectivité des œuvres d'art mentionnées et illustrées ci-dessus. Le complexe sera reflété sous l'égide de la « communauté », qui était le point central en terme de conservation du Festival d'Art de Copenhague, mais aussi envisagé dans un contexte culturel, politique et historique plus large.

As part of the Copenhagen Art Festival, Danish filmmaker Lars Von Trier is challenging people, as always, with the project "Gesamt," an open invitation to folks around the globe to reinterpret six great works of art through a lens or recording sound. Trier sets the rules for the film project and invites us all to create the content. Director Jenle Hallund will put everything together at the end. Questions the projects poses: What is the result when people reinterpret the great and controversial art pieces of our time? Is it for everyone to make art? What is art? And do we stand out the most when we stand together?

Excerpt from press release, distributed by Zentropa and Copenhagen Art Festival, august 2012. As a double reflection on and contribution to Lars von Trier's Gesamt project I will try to investigate the questions of sovereignty vs. collectivity of art works, raised and exemplified above.

The complex will be reflected under the aegis of "community", which was the Copenhagen Art Festival's curatorial focus, but will also be contemplated in a broader cultural, political and historical context.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

10h40

Fountain, even : Jan Bäcklund.

Lorsque le ready-made est apparu comme la catégorie centrale de l'objet d'art à la fin des années soixante et a dès lors changé fondamentalement la production de l'art, la fontaine en est devenue, de manière rétrospective, la référence principale. La production artistique d'aujourd'hui ne peut être pensée sans la notion de ready-made profondément ancrée dans sa définition même.

Il est ainsi curieux que le « ready-made non assisté », dont la fontaine est l'exemple parfait, soit totalement absent - ou plutôt: invisible - dans les arts des années 60 et ultérieures. La raison en est que, selon nous, le ready-made en tant que mode dans la production de l'art, suit, avec nécessité, la notion de faux. Cette étude de cas de la fontaine essaye de le prouver.

When the readymade emerged as the central category of the art object during the late sixties, and thenceforth changed the production of art fundamentally, The Fountain became, retrospectively, the prime object of reference. Art production of today can't be thought of without the notion of readymade deeply rooted in its very definition.

It is thus curious, that the "unassisted ready-made", of which Fountain is the parameter, is totally absent -- or rather: invisible -- in the arts from the 60s and onwards. The reason for this is, we believe, with the readymade as a mode in the production of art, follows, with necessity, the concept of fake. This case study of Fountain will try to make this point.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

11h20

Les institutions de l'art / The institutions of art : Carsten Jühl.

L'enseignement de l'art et le passage des savoirs. La recherche artistique et son emploi heuristique. La présentation de l'art et le rôle de l'acclamation publique. – Le problème du *sensus communis* et de l'expérience esthétique.

The teaching of art and the transmission of knowledge. The artistic research and its heuristic use. The presentation of art and the role of public acclamation. The problem of *sensus communis* and of the aesthetic experience.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

Jan Bäcklund (D)

Cecilie Høgsbro (D)

Carsten Jühl (D)

.....

Après-midi / Afternoon 14h00 > 17h00

Session de la Parsons the New School for design New-York : Art, design and Technology.

Modérateur / Moderator : Bridget O'Rourke.

14h00

Innovation : L'enfant chéri de la collaboration et de la connectivité /

Innovation: The Lovechild of Collaboration and Connectivity : Anthony Aziz

Input/Output est une collaboration interdisciplinaire entre Parsons et l'Université des Arts de Berlin qui est née en avril 2012 et s'est poursuivie tout l'été. Un groupe d'étudiants provenant des sections Beaux-Arts, Illustration, Photographie, Design de communication et Design et Technologie de Parsons a travaillé en étroite collaboration avec des étudiants en beaux-arts et en arts médiatiques de l'UdK.

Le résultat du projet est de contester les notions commerciales de la réalisation de prototypes par une série d'interventions artistiques qui seront définies par les étudiants, transmises par voie électronique et produites simultanément à New York, Berlin et Shanghai. Aziz présente les résultats de l'atelier, en mettant particulièrement l'accent sur la façon dont les étudiants et les professeurs ont travaillé en collaboration, en tirant partie de la technologie non pas pour son potentiel commercial, mais pour sa capacité à transcender les frontières de façon tangible, humaine et présente.

Input/Output is an interdisciplinary collaboration between Parsons and the University of the Arts in Berlin to commence in April of 2012 and continue through the summer. A group of students from across Fine Arts,

Illustration, Photography, Communication Design, and Design & Technology at Parsons will work closely with Fine Arts and Media Arts students from UdK. The outcome of the project will be a subversion of commercial notions of prototyping by a series of artistic interventions to be determined by the students, electronically transmitted and produced simultaneously in New York, Berlin, and Shanghai. Aziz will present the results of the workshop, with a specific focus on how students and faculty are working collaboratively, exploiting technology not for its commercial promise but for its potential to transcend borders in tangible, human, and present way.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

14h40

Out of Place / Out of Time : Juliette Cezzar.

Juliette Cezzar présente une étude critique des diverses technologies de communication et des méthodes de collaboration à distance dans un contexte éducatif, en partant des cours par correspondance au fax et à l'espace social que représente Google. De là, elle discute des bifurcations diverses de l'identité disciplinaire, à la fois des avantages et des implications d'un apprentissage du design qui n'est pas limité par des définitions nostalgiques et spécifiques à la discipline, mais ancré dans l'ampleur et la profondeur des connaissances et des approches uniques à la créativité.

Ms. Cezzar will present a critical survey of the various communication technologies and methods for co-locational collaboration in an educational context, from the correspondence course to the fax machine and the Google hangout.

From there she will discuss the various bifurcations of disciplinary identity, both the advantages and the implications of a design education that is not limited through nostalgic, discipline-specific definitions but anchored in depth and breadth of knowledge and unique approaches to creativity.

Discussion avec le public / Open discussion with the audience.

15h20

Faire et conserver / Making and Keeping :
Bridget O'Rourke.

Cette présentation aborde le beau, l'utile et le nécessaire à travers le regard de l'art, du design et de la technologie. Une attention particulière est portée sur la façon dont les initiatives mondiales de durabilité ne cessent de renforcer le rapprochement entre disciplines et comment nous pouvons remettre en question notre vision de la durabilité grâce à l'augmentation de la longévité, à la fidélisation et à la réparation d'objets, d'environnements et de systèmes. Deux notions servent de point de départ à une table ronde qui est suivie d'un débat avec le public :

- 1 L'effort partagé : durabilité et la nécessité de rapprocher les disciplines
- 2 L'objet immortel : promouvoir la longévité.

Making and Keeping: Bridget O'Rourke

This presentation will address the Beautiful, the Useful, and the Necessary through the lenses of Art, Design, and Technology.

Specific attention will be drawn to how global sustainability initiatives reinforce a continued bridging of disciplines and how our view of sustainability can be reframed through increased longevity, fidelity and repair of objects, environments and systems. Two points of departure will be presented for

a roundtable discussion followed by a discussion with the public:

- 1 The Shared Endeavor: Sustainability and the Need for Bridging Disciplines
- 2 The Immortal Object: Instigating Longevity

Discussion de séance / Discussion session.

Anthony Aziz (USA)

Juliette Cezzar (USA)

Bridget O'Rourke (USA)

Biographies

James Auger (UK)

Anthony Aziz (USA)

Louis Bec (F)

Jan Bäcklund (D)

Maria-Bonnafous Boucher (F)

Juliette Cezzar (USA)

Matali Crasset (F)

Raphael Cuir (F)

Cecilie Høgsbro (D)

Michaël Jakob (CH)

Carsten Jühl (D)

Lysianne Lécho Hirt (CH)

Alexandra Midal (F)

Bridget O'Rourke (USA)

Marc Partouche (B)

Daniel Sciboz (CH)

James Auger(UK), Professeur au Royal College of Arts et au Goldsmith College de Londres et professeurs invités à la HEAD – Genève, James Auger a été, avec Jimmy Loizeau, chercheurs associés au Media Lab Europe de Dublin et a développé depuis 2000 une collaboration qui se place dans l'optique du design critique, mettant la dimension commerciale de côté au profit d'un questionnement sur les processus de conception et sur les usages des objets technologiques.

James Auger (UK). Professor at the Royal College of Art and at Goldsmiths College in London and visiting professor at HEAD - Geneva. James Auger has been, along with Jimmy Loizeau, an associate researcher at Media Lab Europe in Dublin since 2000 and has developed collaboration in the frame of critical design, putting aside the commercial aspect in favour of questioning the design process and the use of technological objects.

Anthony Aziz (USA), directeur du programme BFA en Beaux-Arts et professeur agrégé en Beaux-Arts et en Photographie à The School of Art, Media, and Technology, Parsons the New School for Design. Anthony Aziz fait partie du corps professoral à temps plein de la Parsons depuis 2001. Il est artiste et photographe spécialisé dans l'imagerie numérique, et il est également collaborateur de l'équipe Aziz + Cucher. Depuis 1991, l'équipe réalise des expositions de photographies, sculptures et vidéos dans des musées et festivals du monde entier, notamment à la Biennale de Venise, à la Biennale de Lyon, au musée Cooper Hewitt Design à New York, au musée d'art contemporain de New York, au musée d'art moderne de San Francisco, au List Visual Art Center du MIT, au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia à Madrid,

à la National Gallery de Berlin, à la National Gallery of Australia et à la Fondation Cartier à Paris.

Son travail a été publié dans le New Yorker, New York Times, Village Voice, Art in America, Artforum, ArtNews FlashArt, October, Cabinet and Parkett. Le travail de Aziz + Cucher a été inclus dans *ART+TODAY* publié par Phaidon Press, 2008. Aziz a reçu son diplôme en beaux-arts du San Francisco Art Institute en 1990, et il a remporté des prix du National Endowment for the Arts, de la Pollock-Krasner Foundation et de la New York Foundation for the Arts.

Anthony Aziz (USA), Director of BFA Fine Arts and Associate Professor of Fine Arts and Photography, The School of Art, Media, and Technology, Parsons the New School for Design. Anthony Aziz has been a member of full-time faculty at Parsons since 2001. He is an artist and photographer specializing in digital imaging, and a collaborator in the team of Aziz + Cucher. Since 1991, the team has exhibited photography, sculpture, and video installations in museums and festivals world-wide, including the Venice Biennale, The Biennale de Lyon, the Cooper Hewitt Design Museum in New York, the New Museum of Contemporary Art in New York, the San Francisco Museum of Modern Art, the List Visual Art Center at MIT, the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, the National Gallery of Berlin, the National Gallery of Australia, and the Fondation Cartier in Paris.

His work has been published in the New Yorker, New York Times, the Village Voice, Art in America, ArtForum, ArtNews, FlashArt, October, Cabinet and Parkett. The work of Aziz+Cucher was included in *ART+TODAY* published by Phaidon Press, 2008.

Aziz received his MFA from the San Francisco Art Institute in 1990, and is the recipient of awards from the National Endowment for the Arts, the Pollock-Krasner Foundation, and the New York Foundation for the Arts.

Louis Bec (F) Zoosystémicien, Directeur des projets CYPRES, Pratiques, Recherches et Echanges Transdisciplinaires. Diplômé de l'Institut de Recherche Paranaturaliste. Vit et travaille à Sorgues (France) et développe une recherche qui interroge profondément les relations entre les domaines artistiques, biologiques et technologiques. Seul zoosytémicien en titre, il propose une Epistémologie fabulatoire basée sur la vie artificielle et la technozoosémioque. Participe à de nombreuses expositions et manifestations dans le monde. Organisateur de multiples manifestations et projets européens.

Louis Bec (F) Zoosystematician, Director of CYPRES, (Centre Interculturel de Pratiques et Echanges Transdisciplinaires). Graduated from Institut de Recherche Paranaturaliste.

He is living and working in Sorgues (France), and he is conducting a research that treacherously questions relations between the artistic, biological and technological fields. As the only official zoosystematician, he proposes a fabulatory epistemology based on Artificial Life and Technozoosemiotic.

He takes part in many exhibitions and events worldwide, and organizes numerous European events and projects.

Jan Bäcklund (D), artiste et théoricien, est né à Västerås, en Suède. Jan Bäcklund est professeur agrégé en histoire de l'art à l'Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark - Ecoles des Arts visuels, et il a donné

des conférences en théorie de l'art à la NTNU de Trondheim (Norvège), à l'Université d'Aarhus (Danemark) et à Det Jyske Kunstakademi (Danemark). Il a écrit sur divers sujets relatifs à la théorie de l'art, aux archives et à la pensée encyclopédique. Il prépare actuellement une étude théorique sur le lien entre le ready-made et le faux.

Jan Bäcklund (D), artist and theoretician, is born in Västerås, Sweden. Jan Bäcklund is associate professor in art history at the Royal Danish Academy of Fine Arts – Schools of Visual Arts and has lectured in art theory at the NTNU in Trondheim (Norway), Aarhus University (Denmark) and Det Jyske Kunstakademi (Denmark). He has written on diverse subjects converging around art theory, archives and encyclopaedic thinking, and is currently preparing a theoretical study on the nexus between the readymade and the fake.

Maria Bonnafous-Boucher (F) est chercheur en philosophie sociale en économie. Après avoir été membre du collège international de philosophie, elle fut Professeur associé au Conservatoire des Arts et Métiers (Paris). Elle est actuellement Directeur de la recherche de Novancia, école de commerce en entrepreneuriat et négociation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle a co-fondé la Chaire de Recherche en Création et Créativité. Ses travaux traitent de l'innovation notamment dans les industries créatives et les clusters.

De plus, elle travaille depuis plusieurs années sur les théories implicites de l'action. Pour ce faire, elle coopère et écrit avec des historiens d'art, des artistes contemporains, des économistes, des philosophes. Elle publie régulièrement dans des revues académiques et poursuit son travail de philosophe au tra-

vers de livres comme *Un libéralisme sans liberté*, (2001), *Stakeholder Theory* (2005), *Décider avec les parties prenantes* (2006).

Maria Bonnafous Boucher (F) is a researcher in social and economics philosophy. A former member of the International College of Philosophy, she was Associate Professor at the Conservatoire des Arts et Métiers (Paris). She is currently Director of Research at Novancia, a business school in entrepreneurship and negotiation of the Paris Chamber of Commerce and Industry. She co-founded the Chair for Research in Design and Creativity.

Her works deal with innovation especially in creative industries and clusters. In addition, she has been working for several years on implicit theories of action. To this end, she cooperates and writes with art historians, contemporary artists, economists, and philosophers. She regularly publishes in academic journals and pursues her works as a philosopher through books like *Un libéralisme sans liberté*, (2001), *Stakeholder Theory* (2005), *Décider avec les parties prenantes* (2006).

Juliette Cezzar (USA), directrice du programme BFA en design de communication et du BFA en design et technologie. Professeur adjointe en design de communication à Parsons The New School for Design. Elle est designer, enseignante et auteur installée à New York. Elle est titulaire d'une maîtrise en design graphique de l'Université de Yale et d'un diplôme professionnel en architecture de Virginia Tech.

Elle a créé son studio, e.a.d, en 2005, après avoir été deux fois, pour une durée d'un an, designer freelance au Musée d'Art Moderne. Le travail de l'e.a.d lui a permis nota-

mment de collaborer à la conception de la signalétique et de l'étiquetage au Musée d'Art Moderne, de prendre la direction et la conception artistiques de RES Magazine, la direction du design pour Linked Media Group à Vh1, et de concevoir plusieurs livres, sites Web et identités pour des clients dans le domaine culturel. Elle est également l'auteur et la conceptrice de quatre livres : *Office Mayhem*, *Paper Pilot*, *Paper Captain*, et *Paper Astronaut*.

Juliette Cezzar (USA), Director of BFA Communication Design and BFA Design & Technology and Assistant Professor of Communication Design at Parsons The New School for Design. She is a designer, educator, and author based in New York City and holds an MFA in Graphic Design from Yale University and a professional degree in Architecture from Virginia Tech.

She established her small studio, e.a.d., in 2005, after her second year-long stint as a freelance designer at the Museum of Modern Art. The work of e.a.d. has included co-design for wayfinding and labels at the Metropolitan Museum of Art, creative direction and design for RES Magazine, design direction for the Linked Media Group at Vh1, and several books, websites, and identities for cultural clients. She is the also author-designer of four books, *Office Mayhem*, *Paper Pilot*, *Paper Captain*, and *Paper Astronaut*.

Matali Crasset (F). Designer, Matali Crasset a obtenu son diplôme à l'ENSCI et a notamment collaboré avec Philippe Starck et Denis Santachiara. Parmi ses nombreuses réalisations, on peut notamment citer les hôtels Hi à Nice et Dar-Hi en Tunisie, ses expositions à l'atelier des enfants du centre

Georges-Pompidou, à la Fondation Cartier ou à la Galerie Thaddeus Ropac. Plusieurs livres lui ont été consacrés, et elle a elle-même publié. Ses créations font partie des collections du Musée des arts décoratifs de Paris et du MoMA de New York. Elle est professeure invitée à la HEAD-Genève.

Matali Crasset (F). Designer. Matali Crasset graduated from ENSCI and has collaborated with Philippe Starck and Denis Santachiara. Among her many accomplishments are the Hi Hotel in Nice, the Dar Hi Hotel in Tunisia, and her exhibitions at the children's workshop in the Centre Georges Pompidou, at the Fondation Cartier or Galerie Thaddeus Ropac. Several books have been dedicated to her, and she herself published. Her creations are in the collections of the Museum of Decorative Arts in Paris and the MOMA in New York. She is a visiting professor at HEAD-Geneva.

Raphael Cuir (F) est critique et historien de l'art, Docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ses recherches portent notamment sur la représentation du corps de la Renaissance à nos jours, les relations entre art et science et la notion de créativité. Ancien chercheur invité au Getty Research Institute à Los Angeles, il a enseigné à Otis College of Art and Design. Il est l'auteur de *The Development of the Study of Anatomy from the Renaissance to Cartesianism: da Carpi, Vesalius, Estienne, Bidloo* (Éditions Edwin Mellen Press, 2009). Il a contribué à de nombreux ouvrages et collabore régulièrement à la revue Art Press pour laquelle il vient de diriger un numéro spécial sur le *Cyborg* (2012). Il est Président de l'AICA France (Association Internationale des Critiques d'art)

et Vice-Président de l'AICA Internationale. Coordinateur de la Chaire de Recherche en Création et Créativité.

Raphael Cuir (F) is an art critic and art historian, who received a Ph.D. at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. He conducts researches on the representation of the body from the Renaissance to the present, the relationship between art and science and the concept of creativity. As a guest post-doctoral fellow in the Getty Research Institute in Los Angeles, he taught at Otis College of Art and Design. He wrote *The Development of the Study of Anatomy from the Renaissance to Cartesianism: da Carpi, Vesalius, Estienne, Bidloo* (Editions Edwin Mellen Press, 2009). He has contributed to numerous books and he is a regular contributor to the Art Press magazine for which he just directed a special issue on *Cyborg* (2012).

He is the President of AICA France (International Association of Art Critics) and a Vice-President of AICA International. He is the coordinator of the Chair for research in Design and Creativity.

Cecilie Høgsbro (D), critique, conférencière, écrivain et conservatrice. Elle est la directrice de l'espace dédié aux projets de l'Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark et du laboratoire de conservation, BKS Garage.

Titulaire d'une formation universitaire en littérature comparée et en culture visuelle, elle porte un intérêt théorique aux relations entre l'esthétique et les mouvements politiques radicaux.

Cecilie Høgsbro (D), critic, lecturer, writer and curator, is the manager of the Royal Danish Academy's project space and cura-

torial laboratory, BKS Garage. With an academic background in Comparative Literature and Visual Culture she has a theoretical interest in the relations between aesthetics and radical political movements.

Michaël Jakob (CH). Professeur en Architecture du paysage à la Haute école du paysage, de l'ingénierie et de l'architecture de Genève, et professeur invité à Harvard University et à l'EPFL, Michaël Jakob est titulaire d'un doctorat en Lettres (Université de Genève) et d'un doctorat d'Etat (Université de Berne). Il a notamment enseigné à l'Ecole d'architecture de Genève et à l'Université de Grenoble, il est directeur adjoint du Centre de recherche de l'imaginaire CRI (Université Stendhal, Grenoble), et fondateur de la revue Compar(a)ison. Il a publié de nombreux livres et articles et donné des conférences dans le monde entier sur ses divers champs de recherche qui portent notamment sur l'architecture des jardins, l'architecture électrique, l'architecture et l'imaginaire.

Michaël Jakob (CH). Professor of Landscape Architecture at Haute école du paysage, de l'ingénierie et de l'architecture in Geneva, and visiting professor at Harvard University and at EPFL. Michael Jakob holds a PhD of Letters (University of Geneva) and a State Doctorate (University of Bern).

He has taught at the School of Architecture in Geneva and at Grenoble University, he is Vice-Director of the Centre de Recherche de l'Imaginaire CRI (Stendhal University, Grenoble), and founder of the magazine Compar(a)ison. He has published numerous books and articles, and lectured worldwide on his various areas of research such as landscape architecture, electrical architecture, architecture and imagination.

Carsten Jühl (D), historien et philosophe. Il dirige le département de la théorie de l'art à l'Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark - Ecoles des Arts visuels.

Il a écrit une histoire italienne en danois (1979) et également un livre en danois sur l'exigence esthétique (1994). Dernier ouvrage: *Global aesthetics. World feeling and the cosmopolitan perspective*, Billedkunstskolernes Forlag, Copenhagen, 2007.

Il traduit également en danois les œuvres d'Agamben, Baudrillard, Boccioni, Bordiga, Kant, Lyotard, Marinetti, Montale, Perniola et Serres.

Carsten Jühl (D), historian and philosopher, is the head of the Department of Art Theory at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts.

His books include an Italian history in Danish (1979) and also in Danish a book about the aesthetic exigence (1994). Last book: *Globalæstetik. Verdensfølelsen og det kosmopolitiske perspektiv* [Global aesthetics. World feeling and the cosmopolitan perspective], Billedkunstskolernes Forlag, Copenhagen, 2007.

He is also a translator of Agamben, Baudrillard, Boccioni, Bordiga, Kant, Lyotard, Marinetti, Montale, Perniola and Serres into Danish.

Lysianne Léchet Hirt (CH). Professeure HES, Lysianne Léchet Hirt dirige les activités de recherche de la HEAD – Genève, et collabore au Swiss Design Network ainsi qu'au Swiss Artistic Research Network. Titulaire d'un Master ès Lettres de l'Université de Genève, elle a dirigé les activités

culturelles de l'Université de Genève, a collaboré au Centre pour l'image contemporaine de Genève, au Centre de la photographie de Genève, et au Festival du film documentaire de Nyon (Suisse). Elle a publié de nombreux articles de critique d'art et coordonné la publication de catalogues d'expositions et de festivals dans le domaine de l'art contemporain, organisé des colloques, rencontres et tables rondes sur l'art contemporain, l'architecture et le design.

Lysianne Léchet Hirt (CH). HES professor. Lysianne Léchet Hirt leads the research activities at HEAD - Geneva, and contributes to the Swiss Design Network and to the Swiss Artistic Research Network. She holds a Master of Arts from the University of Geneva. She has led the cultural activities of the University of Geneva, has worked at the Centre pour l'image contemporaine in Geneva, at the Centre de la photographie in Geneva, and at the International Documentary Film Festival in Nyon (Switzerland). She has published numerous articles about art criticism and coordinated the publication of exhibition catalogues and festivals in the field of contemporary art. She has also organized conferences, meetings and roundtable discussions on contemporary art, architecture and design.

Alexandra Midal (F), Professeure HES, responsable du Master Design et curatrice de la Design Project Room à la Haute école d'art et de design de Genève, après avoir été directrice du FRAC de Haute-Normandie, assistante de Dan Graham, pensionnaire de la Villa Médicis. Alexandra Midal, diplômée de La Sorbonne et de la School of Architecture de Princeton University, est docteur en histoire du design.

Elle a publié des essais (MoMA, MOCA, Mudam, Mudac, Wolfsonian Museum, MNAM, Cahiers du Centre Pompidou, etc.) et a notamment signé *Tomorrow-now : When Design Meets Science Fiction* (Mudam), *Antidesign. Petite histoire de la capsule d'habitation en images* (Epithèmes), *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline* (Press Pocket), *Matali crasset, Works* (Rizzoli /Norma) et *Design, l'anthologie, première anthologie du design en français* (Cité du Design, ESAD et HEAD) et réalise des films de théorie visuelle *Hocus Pocus : Twilight in my mind* et *Politique-Fiction, le design au combat*. Elle mène une recherche en histoire et théorie du design dans sa triangulation avec les arts plastiques et l'architecture en tant qu'auteur, commissaire d'exposition et enseignante.

Alexandra Midal (F) HES professor, in charge of its Design Master degree and curator of "Room Design Project" at HEAD in Geneva, after having been director of FRAC Haute-Normandie, Dan Graham's assistant, and a resident at the Villa Medici. Alexandra Midal graduated from La Sorbonne and the School of Architecture at Princeton University, has a PhD in history of design.

She has published essays for MoMA, MOCA, Mudam, Mudac, Wolfsonian Museum, MNAM, Cahiers du Centre Pompidou, etc. She has also signed *Tomorrow-now: When Design Meets Science Fiction* (Mudam) *Antidesign. Petite histoire de la capsule d'habitation en images* (Epithèmes), *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline* (Press Pocket), *Matali crasset, Works* (Rizzoli /Norma) and *Design, l'anthologie, the first anthology of design in French* (Cité du Design, ESAD and HEAD) and she has made films of visual theory "*Hocus Pocus: Twilight in my mind*" and "*Politique-Fiction, le design au*

combat". She is conducting a research in history and theory of design in its triangulation with visual arts and architecture as a writer, curator and teacher. Her latest exhibition is called *Politique-Fiction* and is held until January at the Cité du Design in Saint-Etienne.

Bridget O'Rourke (USA), directrice de Parsons Europe pour Parsons The New School for Design New York. Bridget O'Rourke est une artiste et enseignante installée à Paris. En tant que directrice de Parsons Europe, elle développe des projets éducatifs, des initiatives de recherche communautaires, des expositions et des partenariats avec le monde de la culture et de l'industrie à travers l'Europe dans un réseau regroupant les grandes villes du monde et les professionnels de l'art et du design. Elle est à l'origine de la création du siège européen de Parsons. En tant qu'enseignante, elle travaille pour Parsons depuis 1996. Son enseignement se concentre sur le processus de création et la collaboration multidisciplinaire. Elle a été présidente de la Fondation (1998-2008), puis directrice des études (2007-2009) de l'AFAD, ancienne école Parsons de Paris. Elle est critique et conférencière invitée dans des écoles dans toute l'Europe et artiste dont les œuvres sont exposées et publiées dans le monde entier. Avant d'être diplômée d'une maîtrise en Beaux-Arts de l'Université de Pennsylvanie, elle a étudié l'architecture et la littérature française.

Bridget O'Rourke (USA), Director of Parsons Europe for Parsons The New School for Design New York. Bridget O'Rourke is an artist and educator based in Paris. As Director of Parsons Europe she develops educational opportunities, community-led research initiatives, exhibitions, cultural and industry partnerships throughout Europe in a network

linking major global cities and art and design professionals. She is spearheading the establishment of a new European headquarters for Parsons. As an educator she has worked for Parsons since 1996. Her teaching focuses on creative process and multi-disciplinary collaboration. She served as Chair of Foundation (1998-2008) and later Academic Director (2007-2009) for the former Parsons Paris (AFAD). She is a guest critic and lecturer in schools throughout Europe and a practicing artist whose work is exhibited and published internationally. She has an MFA from the University of Pennsylvania, and previously studied architecture and French literature.

Marc Partouche (B) est historien de l'art contemporain, Docteur d'état d'esthétique et sciences de l'art. Il est actuellement Directeur de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles/École supérieure des arts.

Il conduit parallèlement diverses activités au service de la création contemporaine : organisation d'expositions, création et diffusion de revues et de magazines, création et direction de collections d'ouvrage. Il a publié de très nombreux articles, textes de catalogues, monographies, il est notamment l'auteur de *Marcel Duchamp Sa vie même, 1991, La lignée oubliée. Bohèmes, avant-gardes et art contemporain, de 1860 à nos jours, 2004*). Co-dirige la Chaire de Recherche en Création et Créativité.

Marc Partouche (B) is a contemporary art historian, with a Ph.D in aesthetics and art science. He is currently Director of the Royal Academy of Fine Arts / College of Arts in Brussels. He carries out a range of parallel activities in the field of contemporary art: organization of exhibitions, creation and distribution of magazines and journals, creation and management of collections of work. He

has published numerous articles, texts in catalogues, monographs. He is the author of *Marcel Duchamp - Sa vie même, 1991, La lignée oubliée. Bohèmes, avant-gardes et art contemporain, de 1860 à nos jours, 2004*. Co-director of the Chair for research in Design and Creativity.

Daniel Sciboz (CH) Designer graphique diplômé en 1995, Daniel Sciboz (CH) a exercé comme graphiste en Suisse et à l'étranger avant d'entreprendre des études en design multimédia à Genève. Titulaire d'un Master en Théorie et pratique de l'art contemporain et des nouveaux médias de l'Université Paris. Il contribue comme chercheur et consultant à la production d'expositions ou d'événements dans les domaines du design interactif et de la culture digitale. Intervenant régulier en école d'art il coordonne depuis 2009 l'orientation Master en Media Design de la HEAD – Genève. Daniel Sciboz est membre de la Commission d'experts de la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia pour la culture numérique.

Daniel Sciboz (CH) Graphic Designer graduated in 1995. Daniel Sciboz (CH) worked as a graphic designer in Switzerland and abroad before starting studying Multimedia Design at HEAD-Geneva. He completed a MA degree in Contemporary Arts and New Media at University Paris. He contributes as a researcher and a consultant in the production of exhibitions and events in the fields of interaction design and digital culture. Regular speaker in art school, he has been coordinating the Media Design master programme at Geneva University of Art and Design since 2009. Daniel Sciboz is a member of the Committee of Experts for digital culture of the Swiss Arts Council Pro Helvetia.

Académie royale des beaux-arts de Bruxelles/École supérieure des arts.

Rue du Midi, 144 B-1000 Bruxelles

T. + 32 (0)2 506 10 10

F. + 32 (0)2 506 10 28

www.arba-esa.be

300e anniversaire de l'Arba-Esa

Marc Partouche, directeur de l'Arba-Esa

Enzo Pezzella, coordinateur artistique

Natalia Oyarzun, design graphic

Entrée libre

