

**LA COMMANDE PUBLIQUE :
UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
INTÉGRÉE ?**

PROGRAMME

Biennale
Internationale
Design
Saint-Étienne

Ecole
supérieure
d'art
et design
◀▶

**ZÉRO
QUATRE**

Dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, l'**ESADSE** propose en partenariat avec la revue **ZéroQuatre**, une journée de séminaire interrogeant les approches des différents acteurs (artistes, institutions, commanditaires...) et les enjeux d'une production artistique dans l'espace public.

INTERVENANTS :

Florent Pigeon / Jean-Dominique Secondi
Marianne Homiridis / Andrea Bellini / Le Gentil Garçon
Laurent Faulon / Christophe Domino / Valérie Cudel
Krzysztof Wodiczko / Susanne Bürner

MODÉRATION :

ESADSE et *ZéroQuatre*

Mars
2 6
2013

Auditorium de la Cité du design
de 9:00 à 17:00

8:30 — **Accueil**

9:00 — **Introduction, Florent Pigeon**
adjoint à l'urbanisme et au logement de la ville de Saint-Etienne

9:15 — **Introduction ESADSE & ZéroQuatre**

9:30 à 12:00 — **Les mises en œuvres du programme**

Introduction

Table ronde

Discussion avec la salle

12:30 – Déjeuner

14:00 à 16:30 — **Ce que l'artiste fait de la commande**

Introduction

Table ronde

17:00 — **Conclusion**

Œuvre de commande ou d'infiltration, l'art public recoupe des situations variées, mais il reste chargé d'une histoire considérable dans laquelle se croisent des mouvements d'appropriation et d'affranchissement.

Si dans les années soixante, l'investissement de la sphère publique par les artistes, souvent éphémère, renvoyait à une démarche anti-institutionnelle, il est aujourd'hui amplement intégré à d'importants dispositifs de commandes à caractère durable, venant s'inscrire dans des politiques d'aménagement du territoire. Sous toutes ses formes et à travers le temps, l'art public n'a ainsi cessé de questionner la place de l'artiste dans la société. Prenant part à des programmes de commande, celui-ci est devenu un acteur public parmi d'autres. Il articule sa pratique à un processus de réalisation traversé par de nombreux impératifs et de multiples voix ; la notion de création se voit déplacée vers celle de proposition qui répond à un contexte spécifique et à un cadre de réception particulier.

Rhône-Alpes compte aujourd'hui un large ensemble d'œuvres, pour certaines intégrées à des chantiers paysagers comme Rives de Saône sur l'agglomération lyonnaise, à diverses actions menées dans les parcs régionaux ou encore à celles de la Fondation de France à travers l'action des Nouveaux Commanditaires.

Dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, l'ESADSE propose en partenariat avec la revue ZéroQuatre, une journée questionnant les enjeux de la production artistique dans l'espace public ainsi que les approches et les méthodes développées par ses différents acteurs.

Cette rencontre constitue l'occasion de revenir sur plusieurs projets, à travers les témoignages d'artistes, de commissaires et de chargés de production - intermédiaires essentiels entre les commanditaires et les artistes.

Au fil des discussions, ces tables rondes tenteront d'approcher la complexité des rapports entre les œuvres et leurs modes d'inscription dans la sphère publique.

9:30 à 12:00 — Table ronde 1

LES MISES EN ŒUVRES DU PROGRAMME

Modérateurs : Florence Meyssonier et Fabien Pinaroli (*ZéroQuatre*)

La commande publique a désormais pris une part importante dans le champ des productions artistiques.

Ancré dans les circonstances d'un programme et d'un site, l'art dans l'espace public construit un contexte d'échanges et de négociations. L'évolution vers des formes aussi diverses que la vidéo, le livre, le design d'espace ou des approches relevant de l'immatériel témoignent des glissements opérés par le dispositif de la commande publique depuis les années 1960. En quelques décennies, les métiers se sont également développés, articulant des approches, des pratiques et des objectifs. À la charnière de différentes sphères (artistique, politique, social, historique, etc.), producteurs, maîtres d'ouvrage, artistes, assistants d'artistes, médiateurs et autres spécialistes se positionnent à chaque étape, s'intégrant ou contournant des procédures et des temporalités souvent complexes.

Quels sont alors les modes d'actions et les positionnements des différents acteurs en amont, au sein et autour de ces productions artistiques ? Quels sont les enjeux de la commande publique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui rend une oeuvre "publique" ? Quelles relations se créent entre un art et un espace en mutations ?

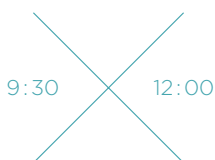
Intervenants :

ANDREA BELLINI /

Andrea Bellini est commissaire du comité artistique de *8e Art* et directeur du centre d'art contemporain de Genève.

Dans le quartier des Etats-Unis à Lyon, le projet *8e Art* installe à partir de 2013 une dizaine d'œuvres le long d'une artère urbaine marquée par l'histoire architecturale et sociale de l'œuvre de Tony Garnier. Les œuvres choisies sont celles de jeunes artistes à la reconnaissance internationale particulièrement concernés par les questions d'un héritage critique vis-à-vis de l'architecture moderniste.

<http://www.8e-art.com>

LAURENT FAULON /

En 2003, à Genève, Delphine Reist, Laurent Faulon et Demis Hérenger répondent à un concours de commande publique à l'occasion de la reconstruction du collège Sismondi. Au lieu de proposer un travail concret et pérenne, ils conçoivent le projet *Manœuvres*, une suite d'événements qui dématérialisent les qualités habituellement attachées à ce type d'œuvre.

Laurent Faulon développe un art d'interventions, le plus souvent éphémères et fortement contextualisées, concevant toujours des œuvres qui entrent en résonance avec les caractéristiques architecturales, politiques, économiques ou sociales de l'endroit qui les accueille.

<http://laurent-faulon.over-blog.com>
<http://manoeuvres.over-blog.net>

MARIANNE HOMIRIDIS /

Suite à une longue expérience en agence, Marianne Homiridis a créé le Bureau des projets en 2005. Cette nouvelle structure de médiation/production développe des compétences d'assistance aux artistes, architectes et commanditaires pour la mise en œuvre de projets artistiques dans les espaces publics.

Elle est co-auteur avec Perrine Lacroix du *Guide de l'art contemporain dans les espaces publics, Territoire du Grand Lyon 1978-2008* (éd. La BF15, 2008)

www.bureaudesprojets.net

LE GENTIL GARÇON /

Les œuvres signées Le Gentil Garçon sont pluridisciplinaires. Il propose une quête du savoir accompagnée par la légèreté du dilettante, sur le mode du désir. Les systèmes d'élaboration de la pensée, entre rigueur de la connaissance et spontanéité de l'association d'idées, font partie de sa recherche, basée sur l'intégration de savoir-faire techniques, restituée par l'imaginaire, l'ingéniosité et l'humour. L'artiste développe aussi une pratique de l'art public pour laquelle il est très attentif aux questions liées à l'usage des lieux et à la médiation autour des œuvres. Il fait notamment partie des artistes de Rives de Saône.

www.legentilgarcon.com

JEAN-DOMINIQUE SECONDI /

Jean-Dominique Secondi co-dirige ARTER, agence de conseil et de production spécialisée dans la définition, la conduite et la mise en œuvre de projets artistiques et culturels. Aux côtés de Jérôme Sans, il assure le conseil et la direction artistique et technique du projet d'art public Rives de Saône.

www.arter.net

12:00 à 14:00 — *Manœuvres*
de Demis Hérenger (vidéo, 28 min)
Diffusion dans l'auditorium

A Genève, de 2008 à 2012, un nouveau collège Sismondi s'est construit à côté de l'ancien. Le film *Manœuvres* fait collège en réunissant les ouvriers, les collégiens, les artistes. Il suit ses propres plans mais déconstruit l'édifice. Chacun est à son travail, pourtant ce qui est travaillé nous échappe.

14:00 à 16:30 – Table ronde 2

CE QUE L'ARTISTE FAIT DE LA COMMANDE

Modérateurs : Pierre-Olivier Arnaud, Stéphane Le Mercier et Kader Mokaddem,
enseignants à l'**ESADSE**

Les œuvres de commande, leur cahier des charges doublé de modes opératoires complexes, redéfinissent sans cesse le statut de l'artiste ainsi que sa production formelle. Accepter la commande publique, son programme, implique le déploiement d'une esthétique particulière et le questionnement sensible d'un rapport au politique. L'artiste est-il en mesure d'ajouter une mission supplémentaire à sa pratique - programme d'urbanisme, aménagement du territoire, médiation sociale, embellissement des espaces publics ?

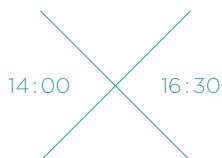
Comment peut-il affirmer, en s'appuyant sur un champ culturel préexistant (groupe associatif, musée, tradition populaire), une création originale différente de la sculpture (action, lecture, projection, édition) et par voie de conséquence, d'autres qualités de récits ?

S'agit-il alors pour un artiste d'élaborer une expérience collective par la mise en partage renouvelée des œuvres ? Et surtout, par quels glissements progressifs le projet artistique a-t-il été amené à assumer des responsabilités relevant initialement des pouvoirs publics ?

Intervenants :

SUSANNE BÜRNER /

Euville, objet éditorial de l'artiste allemande Susanne Bürner, est né d'une coopération entre les parcs naturels régionaux de Lorraine, des Monts d'Ardèche, du Pilat et du Vercors, et l'Action Nouveaux Commanditaires. Censé rendre compte des activités passées des carrières de la communauté de communes du Pays de Commercy, en Lorraine, il s'y attache avec discrétion, privilégiant la captation photographique des graffiti laissés par les carriers dans les galeries d'extraction et la retranscription de nombreux récits privés. À noter que la sobriété de sa mise en page, la narration qu'elle implique, s'inspirent des ouvrages d'Histoire de l'Art publiés à partir de 1950.

VALÉRIE CUDEL /

L'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d'un territoire, d'associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d'une commande. Directrice d'Art3 de 2000 à 2009 et fondatrice en 2008 de la maison d'édition Captures, Valérie Cudel est médiatrice pour la mise en œuvre des actions Nouveaux commanditaires en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Midi-Pyrénées.

www.fondationdefrance.org

CHRISTOPHE DOMINO /

La présence de l'image monumentale à l'échelle de la ville et de l'architecture, sur le mode de la projection, qu'il s'agisse d'interventions ponctuelles et parfois spectaculaires, mais aussi sous des formes qui tendent à se pérenniser, est devenu un enjeu que les artistes ne sauraient négliger, plutôt que de l'abandonner aux «communicants». Christophe Domino est historien, critique et théoricien d'art français et responsable scientifique du programme de recherche *Grande Image*. Il est auteur de l'ouvrage *À ciel ouvert, l'art contemporain à l'échelle du paysage* (ed. Scala, collection « Tableaux choisis », 2005)

<http://www.projectile-lab.org/>

KRZYSZTOF WODICZKO /

Krzysztof Wodiczko est célèbre pour ses projections vidéo et de diaporamas à grande échelle sur des façades et monuments architecturaux. Il a réalisé plus de 80 projets temporaires de ce type dans le monde entier. Depuis la fin des années 80, ses projections publiques demandent la participation active d'habitants marginalisés et isolés. En parallèle, il a conçu et mis en place une série d'instruments et de véhicules nomades auprès des sans-abri, des immigrants et des vétérans pour leur survie et leur communication.

Il a été directeur du Center for Advanced Visual Studies du MIT et professeur à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il est à l'origine, avec l'architecte argentin-américain Julian Bonder, de la conception du Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes. Depuis 2010 il dirige le programme d'art et de design dans l'espace public à la Graduate School of Design de l'Université Harvard.

17:00 — Conclusion

**LA COMMANDE PUBLIQUE :
UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
INTÉGRÉE ?**

Biennale
Internationale
Design
Saint-Étienne

Ecole
supérieure
d'art
et design
◀▶

**ZÉRO
QUATRE**