

Rose Marie Barrientos Critique et historienne d'art issue de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rose Marie Barrientos est membre fondateur de Art & Flux, ligne de recherche qui a pour vocation de rendre compte sous un regard critique et scientifique, des actions et réflexions portant sur ce qui lie l'art et l'économie. Installée à Barcelone depuis 2012, elle poursuit ses investigations sur la pensée artistique qui résulte dans la création d'œuvres informées par l'économie et dans la production d'un nouveau « savoir » économique. Elle est conférencière et conseillère/consultante auprès des artistes travaillant dans ce domaine.

Elsa Bourdot termine son doctorat à l'Université du Québec à Montréal sur les artistes qui abolissent la distinction entre art et travail. Elle est également animatrice radio et publiera prochainement Art Works chez antoine lefebvre editions et Les éditions Baghera.

Stephen Wright est co-directeur du programme de recherche artistique de 3e cycle, "Document & art contemporain", à l'École européenne supérieure de l'image (www.eesi.eu), et professeur invité au programme "Esthétique et Politique" au California Institute of the Arts (CalArts), Los Angeles. Ses propres recherches portent notamment sur les pratiques artistiques à l'échelle 1:1, interrogeant les conditions de possibilité et d'usage d'un art qui se soustrait délibérément à l'horizon d'événements.

Mathieu Legrand-Losfeld est actuellement doctorant contractuel à Paris 1 Panthéon Sorbonne (École des Arts de la Sorbonne) où il développe une agence spatiale, s'insérant dans la mouvance des entreprises critiques. Il est également chercheur associé à l'unité de recherche ART&FLUX (Institut ACTE) et fait partie de l'équipe de la Sorbonne Artgallery.

Res Ingold est un artiste contemporain suisse. Il a fondé sa compagnie aérienne Ingold Airlines ((Aktiengesellschaft für internationalen Luftverkehr) en 1982. En 1993, il participe à l'exposition collective Business Art Business au Gröninger Museum, Groningen, Pays-Bas. Depuis 2006, il contribue à enrichir les recherches de l'équipe Art&Flux sur les Entreprises-Artistes. Pour Res Ingold et ingold airlines, le vol représente plus qu'un simple processus corporel réel, il implique aussi des idées, c'est-à-dire un composant immatériel.

Joana Tosta est une artiste et styliste franco-brésilienne qui. Elle collabore depuis plusieurs années avec une grande maison internationale de l'industrie du luxe. Elle a développé un travail de recherche-crédation entre art & mode dans le cadre du MAVI (Master in Arts and Vision) à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à New York University.

Renaud Layrac est Co-fondateur du Groupe BP en 1984. Il est professeur au Pavillon Bosio, Beaux-Arts de Monaco. En 2009, Renaud Layrac perpétue le projet BP qui se transforme en Before Present, cette expression scientifique utilisée dans le cadre de la datation au carbone 14, introduit d'une façon plus générale une notion de temporalité et de point de vue. En écho à la prise de conscience récente où s'exprime les craintes d'un avenir mis en péril majoritairement par l'utilisation des énergies fossiles, Before Present pose la question des ressources et de l'héritage.

Frédéric Vincent est artiste et curateur, il est Co-fondateur de l'espace d'art Immanence, Paris. Il est docteur en Arts et Sciences de l'Art, mention Arts Plastiques. Membre du laboratoire de recherche Art&Flux (Art, Diplomatie, Innovation), Institut ACTE / (Arts/ Création/Théories/Esthétiques), UMR 8218, CNRS. Il est diplômé de l'ens-a, (Paris) et de l'École Estienne. Il expose dans divers musées, centres d'art et galeries. Il a publié dans diverses revues, magazines et catalogues d'expositions.

Cédric Carles, co-créateur du SolarSoundSystem est un passionné. Depuis une quinzaine d'années, ce designer de trente-sept ans fait de l'éducation à l'énergie son cheval de bataille : «Au départ je me destinais à des études d'ingénieur, mais je me suis orienté vers le design industriel pour avoir une approche plus globale : concevoir un moteur ne m'intéresse pas si je ne peux pas réfléchir aussi à la voiture voire au réseau routier ou au transport en général».

Natalia Bobadilla est docteur en Sciences de Gestion et enseignante franco-colombienne, chercheur à l'IAE de Rouen/ Université de Rouen. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans l'ambition de prendre en compte les dimensions cachées, inexplorées des mutations organisationnelles et territoriales. Je travaille également sur le management de la R&D et de la créativité.

Margaux Taleux a obtenu le diplôme du MAVI (Master in Arts & Vision) à la Paris 1 Panthéon-Sorbonne après deux échanges internationaux à New York University et à Tulane University à la Nouvelle Orléans. Elle adopte la posture d'artiste et d'éditrice indépendante, l'objet livre est considéré comme espace de rencontre entre individus et affects, permettant de développer en son sein une pratique curatoriale.

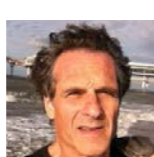
Cynthia Viera et Pablo San José PSJM est une équipe de création, de théorie et de gestion composé par Cynthia Viera et Pablo San José. PSJM se présente comme une marque d'art, s'appropriant ainsi des procédures et stratégies du capitalisme avancé pour subvertir ses structures symboliques.

Anatoli Vlassov est danseur, chorégraphe, vidéaste et chercheur avec une double culture franco-russe. Après vingt ans de projets, il explore actuellement les relations entre corporéité et langage. Il est doctorant contractuel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Art&Flux - Institut ACTE - CNRS). Il développe une pratique performative qu'il appelle phonésie, une mise en articulation de la danse et de la parole.

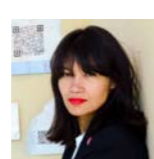
Antoine Lefebvre - Depuis janvier 2015, antoine lefebvre editions est le nom d'artiste d'Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre est artiste éditeur, chercheur et curateur, toutes ses œuvres sont éditées et son activité d'édition est son œuvre. La Bibliothèque Fantastique (2009-2013), ARTZINES (2015-2017).

Philippe Mairesse est membre actif du projet de recherche européen Arts et Reconstruction (2010-2012, programme PROGRESS de la Commission européenne), et de co-coordination du collectif de recherche de l'ANR ABRIR pour le volet Paris-Dauphine. Artiste fondateur et directeur des entreprises-artistes Grorelmaget et de Accès Local, il mène une réflexion sur les modes de production créateurs, en particulier les productions collectives orientées vers l'utilité sociale, dans la perspective de la transposition de ces modes de gestion alternatifs au contexte des organisations classiques.

Sarah Roshem est artiste et docteur en arts plastiques et sciences de l'art (Équipe de recherche Art&Flux, ACTE, CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle est chargée d'enseignement à Paris 1 et Paris 8. Elle est responsable de l'axe de recherche Art & Care de l'équipe de recherche art & flux (UMR ACTE). Diplômée d'un Master d'arts thérapies, elle intervient en milieu hospitalier. Sarah Roshem présente depuis les années 2000 son travail sous le pseudonyme de ShR Labo takes care of you, une fiction d'un laboratoire dans lequel elle développe des concepts, des dispositifs immersifs, des œuvres au service du spectateur dans le but de lui faire vivre une expérience au cours de laquelle son attention est interpellée, stimulée, déplacée.

Barbara Portailer est A.T.E.R., doctorante et artiste-chercheuse en art contemporain & économie dans l'équipe Art & Flux de l'Institut ACTE (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS/Ministère de la Culture). Elle réalise des dispositifs artistiques protéiformes – photographies, vidéos, réemploi d'objets, performances – comme autant de prélèvements du réel pour reconfigurer notre relation quotidienne à l'environnement.

Thomas Ortiz co-créateur du Solar Sound System, est ingénieur inpg et artiste performeur, passionné par les cryptomonnaies, la micogrid, le biohacking et le peer to peer énergétique.

Bilan du projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) ABRIR (2014-2017) - volet de Paris 1 Panthéon-Sorbonne - ANR 13 BSH1 0007 02

Penser et agir dans le contexte des mutations critiques que traversent les organisations contemporaines demande d'autres outils que les méthodes analytiques et rationalistes classiques. La création artistique, dans sa dimension sensible aussi bien que politique, est désormais un acteur incontournable, qu'il donne à percevoir des dimensions complexes et contradictoires du réel, ou qu'il y intervienne concrètement dans des contextes donnés. L'art et le management sont rarement mis en situation ensemble alors même que l'art est une force de transformation et de reconfiguration encore peu explorée par les disciplines du management. Le projet ABRIR vise à investiguer des cas d'organisations en situation de mutations critiques (restructurations, délocalisations, transformations identitaires, fusions,...) en mobilisant deux sources de données complémentaires : d'une part, il s'agit de travailler sur la base d'études de cas réels d'interventions artistiques dans le contexte d'organisations en mutation ; d'autre part, il est question d'analyser une série d'œuvres artistiques renvoyant à des mutations critiques des organisations. Dans ce contexte, le corpus des Entreprises-Artistes, mobilisant différentes approches et modes d'expression artistiques, a été analysé par un groupe de recherche du projet ANR, ce au moyen d'une méthode d'investigation croisée via des protocoles d'analyse théorique et innovante, collective et dialogique, mettant en perspective interprétations et expériences. L'objectif du projet ABRIR est de développer une méthode collective et dialogique, basée sur l'art, pour appréhender et formuler une connaissance pratique implicite, diffuse, et dissensuelle des situations de mutations critiques, et d'interroger en conséquence les représentations et les pratiques managériales et organisationnelles. La phase du projet ANR ayant étudié les Entreprises-Artistes a été mené sous la direction de Yann Toma (Responsable scientifique de l'ANR ABRIR) et de membres de l'équipe Art & Flux (Institut ACTE/ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Ce projet ANR, dans son ensemble, a été mené conjointement avec l'équipe Most du laboratoire DRM (Université Paris Dauphine) - Coordinatrice scientifique : Véronique Perret.

Ce colloque international tentera de s'intéresser au rapport qui se noue entre les entreprises-artistes et une société en pleine mutation. Plus de dix ans après le colloque international "L'art est l'entreprise" il fera apparaître les différents facteurs qui tendent à influencer la création de certains artistes à l'heure où l'art devient une économie florissante, véritable vecteur de communication et de management pour l'entreprise et où les entreprises-artistes sont incontestablement devenues une forme tant de la critique-artiste que de la glorification du capitalisme.

Dans ce cadre précis, il s'agira de traiter la question de la mutation d'entreprises-artistes inscrites dans une dynamique critique autant que transversale. Artistes, universitaires et chefs d'entreprises venus de plus de 11 pays, se succéderont tour à tour pour esquisser les enjeux de la mutation qui engage les entreprises-artistes et leur devenir. Des spécialistes internationaux de la question analyserons ces phénomènes de transformation de l'activité artistique qui entraînent l'artiste sur le terrain tant de l'organisation que du social et redonne ainsi un nouveau souffle pour un art contemporain en perdition totale et soumis au fluctuation du marché. Ils prendront à témoin des démarches qui remettent en question le rôle trop souvent « décoratif » de l'art contemporain et rendront compte de nouvelles postures artistiques à vocation critique qui impliquent une transgression des canons esthétiques de l'art. L'incarnation de l'oeuvre s'opérera souvent ici par le biais de la transformation..

Nous avons choisi d'inviter majoritairement les artistes les plus représentatifs de la scène internationale des entreprises dites « critiques » ainsi que ceux qui savent les accompagner avec assiduité et lucidité pour ce qu'ils représentent politiquement. Le colloque réunira pour la première fois plus de cinq générations de créateurs. Ces artistes, souvent directeurs, chefs d'entreprises, présidents, venus du monde entier nous parleront de leur démarche, de leurs entreprises souvent bien réelles et actives ainsi que des liens qu'ils tissent avec l'art et le monde. Des chercheurs et universitaires viendront nourrir ce champ des questionnements ainsi que de toutes nouvelles personnalités inscrivent dans une trajectoire similaire ou divergente.

Contributions de travail au groupe Entreprises-Artistes : Schmidt Basile, Natalia Bobadilla, Isabelle de Maison Rouge, Alain Gintzburger, Louise Grout de Beaufort, Aurélie Herbet, Johanna Korthals, Renaud Layrac, Antoine Lefebvre, Mathieu Legrand-Losfeld, Damien Mourey, Vincent Moya, Taylor Smith, Ella Szendy, Yann Toma, Frédéric Vincent, Agent Zai, Dida Zende.

Campagne d'interviews du groupe Entreprises-Artistes de l'ANR ABRIR : Iain Baxter&, Bernard Brunon - *That's Painting*, Minerva Cuevas - *Mejos Vida Corporation*, Res Ingold - *Ingold Airlines*, Renaud Layrac - BP, Philippe Mairesse - *Accès local & Grore images*, Benjamin Sabatier - IBK, Sarah Roshem - SR Labo, Yann Toma - Ouest-Lumière, Dana Wyse - *Jesus Had a Sister Productions*.

Sous la direction de

Yann Toma est responsable scientifique de l'ANR ABRIR pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Équipe de recherche Art&Flux/ACTE. Il est artiste-théoricien, professeur des universités en d'Arts plastiques à l'École des Arts de la Sorbonne, Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre de l'Institut ACTE (UMR 8218, CNRS - Paris 1) où il dirige l'équipe Art&Flux (Art, diplomatie e innovation). Il est président de Sorbonne Développement Durable. Il a créé et dirige le Master « in Arts and Vision » (MAVI) de l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Son travail croise la question de l'énergie et des réseaux, tout autant que celle de l'éthique, du bien commun et du développement durable. (Dynamo-Fukushima, Grand Palais, septembre 2011 et Human Energy, Tour Eiffel, décembre 2015). Yann Toma est auditeur de l'IHEST (Institut des Hautes Études en Sciences et Technologies - Ministère de la Recherche). Développeur du concept «Entreprise-Artiste», il est Président de Ouest-Lumière et membre fondateur du BIEA (Bureau International des Entreprises-Artistes).

Sous la coordination de

Véronique Perret est Coordinatrice scientifique, Responsable scientifique de l'ANR. Elle est professeur des universités en management à l'Université Paris-Dauphine. Elle est également membre d'un conseil du laboratoire de recherche DRM (Dauphine Recherche en Management). Ses domaines de spécialité portent sur le changement organisationnel et approches qualitatives en sciences de gestion. Domaine d'expertise : Management stratégique, stratégie, espaces et territoires, conduite du changement organisationnel, approches critiques du management, méthodologies qualitatives.

Paris Sorbonne

17 rue de la Sorbonne
75005 Paris

ACCÈS:
9:00-12:00 - Salle D641
entrée: 14, rue Cujas

14:00-18:00 - Amphithéâtre Bachelard
entrée: 54, rue St Jacques

CRITICAL COMPANIES

ENTREPRISES-ARTISTES & MUTATIONS CRITIQUES

Colloque sur les arts et les entreprises-artistes (entreprises critiques) dans un contexte international en mutations

Symposium on Arts and Critical Companies in an International Context of Mutations

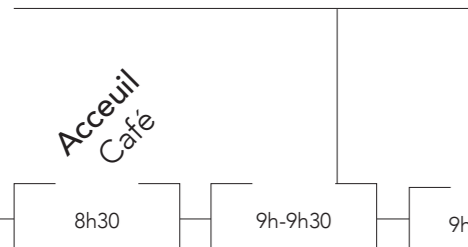
06.12.2017 | 8h30-18h

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Salle D641
Amphithéâtre Bachelard

Discours Inaugural
Yann Toma (Art&Flux - Institut ACTE - Responsable scientifique de l'ANR ABRIR pour Paris 1 Panthéon Sorbonne)
 &
Véronique Perret (DRM MOST, Université Paris-Dauphine, Coordinateur scientifique de l'ANR ABRIR)

Acceuil Café
 8h30
 9h-9h30
 9h30-10h
 10h-10h30
 10h30-11h
 11h00-11h30
 11h30-12h
 12h-13h45
 14h-14h20
 14h20-14h50
 14h50-15h10
 15h10-15h30
 15h30-16h00
 16h
 16h15-16h45
 16h45-17h15
 17h15-17h40
 17h40-17h55
 17h55-18h
 18h15-20h

Rose Marie Barrientos
 Regarder dans le rétroviseur tout en se déplaçant à pleine vitesse

« Art et économie » est un vaste sujet, morcelé aujourd'hui sur plusieurs champs d'étude et d'analyse. Les rapports entre l'artiste et l'entreprise, c'est-à-dire la structure économique plus puissante du système capitaliste contemporain, occupent une place importante dans l'histoire de l'art, se déployant également sur plusieurs filières dont celle des entreprises-artistes, dites aussi « entreprises critiques ». Après dix années de recherche et de travail de terrain, le temps est venu de faire le point sur ce phénomène, même si son histoire continue de s'écrire. Contempler les origines des entreprises-artistes c'est aussi considérer le contexte économique où elles surgissent et dont elles puissent les problématiques qu'elles mettent en lumière –et parfois soulèvent- au travers de leur art.

Renaud Layrac
 Before Present

En observant que l'artiste ne détient plus le monopole de l'invention de formes et d'images –on peut même affirmer qu'il n'est plus concurrentiel dans ces domaines, BP choisit de fonctionner par analogie avec une industrie qui œuvre à produire et distribuer « l'essence », raffinement ultime de la matière première qu'elle exploite. L'appropriation de ces deux initiales pousse dans ces derniers retranchements la logique du ready-made, et agit comme une double imposture. Elle soustrait une marque du réel pour l'introduire dans le champ de l'art afin d'en faire une signature qui n'éclaire nullement sur la provenance des œuvres produites. Dès lors et durant les 25 années d'existence de BP, l'ensemble de sa production est indexée aux matériaux et objets référents à la célèbre compagnie pétrolière.

Elsa Bourdot
 That's Painting Production, du mur au musée

That's Painting Productions est l'entreprise de peinture en bâtiment fondée par l'artiste d'origine française Bernard Brunon en 1989 à Houston au Texas. À ses interrogations picturales sur les mécanismes et les codes de la représentation, l'artiste répond en opérant un dépassement inédit des pistes proposées par Support/surface. Il s'affranchit complètement de la toile et développe une activité de peinture en bâtiment professionnelle qui, dans un entrelacs subtil entre les problématiques esthétiques et économiques, aboutira et prolongera ses réflexions initiales. Près de 30 ans plus tard, se pose la question de la poursuite d'une œuvre liée aux nécessités de son auteur et de la place que les institutions du réseau de l'art sont parvenues à lui trouver.

Stephen Wright
 Dernier chantier avant le dernier

Après quelques trois décennies d'activité, et d'innombrables chantiers, Bernard Brunon a récemment pris sa retraite, cessant l'activité de That's Painting Productions, qu'il avait toujours gérée tout à la fois comme une entreprise de peinture en bâtiment, et comme une entreprise artistique conceptuelle à part entière. Rompant dès les années 80 avec supports surfaces — mouvement dont il était issu — pour en finir avec la logique du tableau et passer à l'échelle 1:1, Brunon réussit ainsi à sortir d'une impasse esthétique tout en s'autonomisant par rapport au marché de l'art. Cependant, il est resté fidèle à la peinture, étant sans aucun doute l'artiste qui a le plus peint de l'histoire : de dizaines de kilomètres carrés de pigment appliqués aux surfaces bi-dimensionnelles, domestiques comme commerciales, pour reprendre la fameuse définition minimale de l'activité picturale... Mais si la production cesse, d'autres chantiers s'ouvrent : de quoi, donc, le pénultième chantier de That's Painting est-il le nom? Comment penser le dernier chantier, avant le dernier ?

Déjeuner

Frédéric Vincent
 Mues, transcriptions numériques et contraintes spatiales

L'artiste-curateur est un trait d'union entre l'artiste et l'institution. Il développe son action au contact des Artist-run spaces, ateliers, espaces d'exposition, lieux non-profit. Cette posture de recherche met en perspective le concept d'entreprise-artiste comme Artist-run spaces en soi. Elle articule également tout le travail que Frédéric Vincent et Cannelle Tanc ont su mener depuis plus de vingt ans avec IMMANENCE, leur lieu d'exposition. Il s'agit d'évoquer ici la mutation des entreprises-artistes comme lieux de monstration de l'art, inscrits au cœur d'un environnement social donné.

Mathieu Legrand-Losfeld
 (A*) SPACE AGENCY

L'accès à l'Espace s'effectue aujourd'hui par le prisme d'agences, d'institutions ou d'entreprises privées. Elles deviennent le passage quasi-obligatoire à toute relation aux étoiles. En découlent plusieurs questionnements, notamment au regard de la présence de la science dans l'aventure spatiale et les rôles marginaux de l'art, de la philosophie ou de la métaphysique dans les instances de discussion et de décision liées au spatial. Pour répondre mimétiquement et afin de résorber cette absence, (A*) SPACE AGENCY se dote des mêmes prérogatives mais du point de vue différentiel de l'art.

Sarah Roshem
 SR Labo

SR Labo intervient dans le champ de l'art pour poser des problématiques de santé publique et inventer des solutions sous forme de propositions très souvent participatives. Chaque proposition est conçue pour avoir un effet sur le public ou les participants en agissant sur sa capacité d'action ou de réceptivité. Avec SR Labo, il s'agit de mettre au travail l'individu selon deux modalités. L'approche de SR Labo se revendique d'une éthique du care et d'une mise en pratique du care pour le public et favorise l'implication du public et permettent de faire de l'art, un terrain d'expérience pour donner sens et esthétique à nos vies et pourquoi pas, aider à se sentir mieux dans sa peau et avec les autres. SR Labo a considérablement évolué ces dernières années. Dans le cadre de l'ANR ABRIR, il a tenu à construire et développer un «Corps Commun pour dix» qui incarne pleinement la phase de mutation dans laquelle il s'inscrit.

Margaux Taleux, Barbara Portailier, Joana Tosta
 Présentation de projets

Barbara Portailier
 Son travail questionne la possibilité d'un «art circulaire»: ses dispositifs activent des expériences collectives qui convoquent les recyclages, le «Do It Yourself» et l'intelligence collective.

Margaux Taleux
 Mad Glam Press est une petite presse indépendante basée à New York et à Paris, qui publie différents genres d'art littéraire et visuel, y compris la poésie, la fiction, la non-fiction et les livres d'art.

Joana Tosta
 Le Not-to-wear est une alternative aux principes de consommation actuels. Entre mode et art ce courant propose une démarche activiste en réponse aux mutations de la société.

Pause-café

Yann Toma, Hela Ben Miled-Cherif, Jean-Claude Berthelemy, Anne Le Naelou
 Sorbonne développement durable

Cynthia Viera et Pablo San José / Rose Marie Barrientos
 PSJM

PSJM has "... an unpublished work, designed and sketched in 2014 but which has been never presented. It would fit perfectly in the type of supports and the magnanimous space of the Sorbonne, as well as the theme of the colloquium. We are therefore talking about a new work of PSJM that would be presented at the Sorbonne ArtGallery for the first time. This is «Oligocracy», a series of 9 (we had exactly 9!) Brand compositions, the Big Three (this is how the three most powerful corporations of each sector –food, airlines, mass media, etc.- are called in the business world. We have made some adjustments in the compositions to adapt the project to the space where it will be exhibited. The truth is that we always had doubts on how to complete its formalization; the context of the Sorbonne ArtGallery and the Art & Flux colloquium has cleared us all doubts. So, although the work was sketched three years ago, its date of completion is 2017.

Anatoli Vlassof
 Oracle

Le public est invité à poser des questions à l'oracle. Lors de sa transe phonésique, le médium vous amène dans la chair du langage. Entre le son et le sens, entre le mot et la danse, il vous révèle ce qui est caché.

Yann Toma
 Clôture des conférences

Vernissage exposition PSJM
 Sorbonne Artgallery (Centre Panthéon)