

Développements 05/ Conceptualiser la complexité

Année	2	Heures CM	19,5	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	3	Heures TD	19,5	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	3	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Dunne

Objectifs pédagogiques

Conceptualiser la Complexité : De la Déconstruction des Questions Sociétales Contemporaines à l'Expérimentation des Modes de d'Expression, à l'intersection de l'Art, de l'Architecture et de la Sociologie.

Problématique - Comment appréhender et représenter le développement effréné des infrastructures spatiales, digitales et systémiques, et leurs conséquences aux échelles locales et territoriales, issue de la mondialisation et de nos modes de consommation actuelle. Les réseaux digitaux sont intimement liés aux réseaux systémiques (la logistique) et aux réseaux spatiaux (infrastructures de transport). Plus l'e-commerce augmente, plus la logistique et l'infrastructure s'étendent aux dépens de la géographie et de l'habiter.

Objectifs pédagogiques et contenu :

- Les territoires dans les pays développés subissent les mêmes transformations à travers le monde, et ce depuis la deuxième moitié du vingtième siècle ; le découpage territorial par les réseaux (spatiaux et digitaux) est devenu un paramètre déterminant dans notre société, qu'il s'agisse de territoire terrestre, maritime ou aérien. L'idée est de provoquer un vrai débat sur les conséquences sociales et environnementales du développement territorial tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, où les réseaux sont souvent conçus en autarcie des milieux habités ou naturels.

- Apprendre à lire la Complexité : Déconstruire les réseaux (spatiaux, digitaux et systémiques), à partir de recherches approfondies et d'analyses d'impact des réseaux et de nos modes de consommation, sur les écosystèmes et sur l'habiter.

- Conceptualiser les Questions Sociétales Contemporaines : L'objectif est ensuite que l'étudiant(e) expérimente librement différents modes d'expression comprenant des performances, installations, vidéos, sons, maquettes conceptuelles et cartographies sensorielles pour représenter et étayer les recherches des thématiques choisies.

- Construire une Culture Interdisciplinaire d'Art et d'Architecture contemporaine, à partir d'études d'expositions et manifestations emblématiques du xx et du xxi siècle en Occident et en Orient qui posent des questions sociétales d'une façon expérimentelle et expérimentale. (Biennales d'Art et d'Architectures, Documenta, Foires d'Arts contemporain, Centres d'Arts contemporains)

Travaux requis

Jury interne :

- Restitution collective de cartographies et d'analyses portant sur :
Un des systèmes de réseaux, son spatialisation et son lien aux milieux impactés.

- Restitution en binôme ou trinôme portant sur :
Des propositions de Conceptualisations (multi media) en lien aux réseaux cartographiés et analysés.

Jury final :

- Présentation en binôme et en intergroupe des Installations et Fabrications Conceptuelles. (L'exercice final est conceptuel et sensoriel – du coup il s'agit d'utiliser l'imagination, le corps, l'esprit pour exprimer l'essence des sujets, et de ne pas faire une architecture ou une narration purement descriptive).

Bibliographie

- States of Entanglement: Data in the Irish Landscape, Actar Publishers, 2021
- Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, Cambridge, 2014
- Raymond Depardon et Paul Virilio, Native Land, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris 2008
- Marc Levison, Outside the Box: How Globalization Changed from Moving Stuff to Spreading Ideas, Princeton University Press, 2020
- Peter Eisenman, Inside Out: Selected Writings, 1963-1988, Yale University Press (2004)
- Afterall Central Saint Martin's University of the Arts London, Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry, 2007 à 2020 (www.afterall.org)
- Lam- Lille Métropole Musée d'Art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Habiter Poétiquement, Liège, 2010
- Robin Clark with Guiliano Bruno, Automatic Cities: The Architectural Imaginary in Contemporary Art, Museum of Contemporary Art San Diego, 2009