

NOMADE

(Document actualisé le 6 avril 2021)

Entre art et design, art et société, NOMADE est conçu comme un parcours pluridisciplinaire destiné aux artistes et aux designers qui se placent au cœur de préoccupations sociales et environnementales.

L'urgence sociale et climatique intègre nos quotidiens et nos projets, questionnant ainsi les pratiques des artistes et designers.

En quoi ces questions d'ordre social, d'écologie et d'environnement viennent transformer ces pratiques ? Comment ? Pourquoi ?

Le parcours NOMADE embrasse la nécessité d'expérimenter ces nouveaux enjeux de création et d'innovation plus respectueux du vivant dans les pratiques des étudiant·es de la HEAR.

Questionnant la transition socio-écologique, le parcours Nomade vise à décroisonner les savoirs et les pratiques ; à concevoir avec le vivant ; à travailler à l'échelle d'un territoire et de ses acteurs en croisant recherche d'autonomie, de recyclage, d'écologie, de transversalité et de partenariats.

Les étudiants qui choisissent de s'inscrire dans ce parcours intègrent les débats environnementaux comme des enjeux fondamentaux de leur diplôme.

Le parcours NOMADE est proposé sur le site d'arts plastiques de Mulhouse, et s'organise autour d'initiations en premier cycle et d'un groupe de recherche en deuxième cycle.

Programme pédagogique

L'année scolaire s'articule entre des temps de travail hebdomadaire, des workshops, des temps de travail technique, des rencontres avec des acteurs institutionnels, économiques et professionnels ainsi que des temps collectifs.

Le programme NOMADE est porté par une équipe de deux enseignants de l'option Art, Didier Kiefer et Bertrand Lemonnier ainsi que Nathalia Moutinho, enseignante de l'option Design.

Philosophie du parcours NOMADE

La proposition combine la pratique et la théorie au travers de workshops et de séminaires d'études critiques sur la relation entre l'art, le design et les questions d'ordre politique et social en lien avec une transition socio-écologique pour comprendre et participer aux changements environnementaux.

Le développement pédagogique et sa philosophie s'articulent autour de 3 axes, et s'adosent à un groupe de recherche dédié.

1 • Concevoir avec le vivant

Dépassant les débats liés aux hybridations et mutations du vivant, cet axe du parcours propose de reconsidérer la volonté de contrôler le vivant. Cette pédagogie expérimente la mise en œuvre des conditions du « laisser faire » ; laisser croître plutôt que dessiner, fédérer plutôt que de construire, le dessin et la forme seront les résultats de ces démarches.

Les réflexions s'appuient sur la notion de l'Anthropocène, ère théorisée par Paul Josef Crutzen en 1995, qui définit la période durant laquelle l'action humaine est telle une force géologique à l'échelle planétaire. Cette prise de conscience de l'empreinte des activités humaines sur l'environnement exige une remise en question de nos productions, de nos valeurs et notre éthique.

Introduire une autre philosophie du vivant à partir de **la pratique d'un jardin en permaculture** (*concept systémique et global visant à créer des écosystèmes*) qui jouxterait le bâtiment de l'école et favoriserait une réflexion sur l'espace, l'acquisition d'outils techniques de pratique et d'outils conceptuels croisant la botanique et la philosophie.

Via le jardin, développer un imaginaire, une intention créatrice en parallèle d'une capacité à produire de la nourriture, à maîtriser les besoins en eau, un habitat et une énergie en respectant la logique du vivant. Cela en ayant pour objectif ce que l'on pourrait nommer "l'autonomie première" d'une personne.

2 • Concevoir avec l'autre

Les débats environnementaux nous obligent à décloisonner les savoirs et les pratiques de l'art et du design.

Il s'agit de questionner le-les réseaux du développement des projets des étudiants et de remettre en cause la notion de "concevoir pour l'autre" et de penser une "conception avec l'autre" pour inscrire une pratique plastique dans un réseau réel de personnes ancrées dans le territoire : entreprises, artisans, acteurs sociaux...

3 • Concevoir avec le territoire

Le troisième axe intègre le "nomadisme" et la rencontre. Être à l'écoute et penser les conditions de réalisation d'un projet est essentiels pour favoriser les interactions entre les composantes du projet et développer un esprit critique générateur de changements pour notamment anticiper l'insertion dans la vie professionnelle.

Ce parcours insiste sur l'acquisition de compétences en vue de créer des réseaux qui sont essentiels au développement des projets après l'obtention du diplôme.

L'intention est de passer plus de temps à cultiver des solutions tout en maintenant un esprit critique générateur de changements.

Adossement à la recherche

Le groupe de recherche NOMADE comprend des étudiants et des enseignants **d'art et de design** sensibles aux **enjeux environnementaux**, il s'affranchit des temporalités pédagogiques habituelles pour être au plus près des enjeux et des réalités extérieurs.

Depuis plusieurs années, en art comme en design, les étudiants développent un engouement particulier pour des projets qui questionnent l'envie « du faire soi-même » avec l'ambition de travailler à l'échelle locale d'un territoire et de ses acteurs.

Ce groupe de recherche fonde son approche artistique en réaction aux défis écologiques, notamment la dégradation du climat, la pollution liée à l'activité humaine, la perte de biodiversité et la justice environnementale et sociale avec pour objectifs d'imaginer et de façonner des futurs vivables.

Les thèmes liés à l'environnement seront traités sous **toutes formes plastiques** et toutes les productions seront confrontées à la réalité de **lieux habités par le vivant**.

Programme pédagogique

L'année scolaire s'articule entre des temps de travail hebdomadaire, des workshops, des temps de travail technique, des rencontres avec des acteurs institutionnels, économiques et professionnels ainsi que des temps collectifs.

L'immersion constitue un axe principal de cette pédagogie, qui positionne les étudiant-es face à la réalité du terrain et active les réseaux locaux. L'acte créatif prend tout son sens au cœur des espaces de réalité et souligne l'importance des collaborations entre les acteurs qui travaillent avec les ressources (bois, terre, verre...), les designers et les artistes.

Initiations en premier cycle

- **Tous les vendredis matin** : NOMADE design

Sur la question de la surproduction et des ressources (matières naturelles et artificielles) et de la place des technologies et du vivant dans nos outils (de penser) » (Nathalia Moutinho).

- **Tous les vendredis après-midi** : NOMADE art

Sur la question du pouvoir de l'art pour se transformer et se constituer de façon autonome en lien avec un environnement et la possibilité de construire et nourrir une démarche artistique alternative aux réseaux habituels de diffusion de l'art et du design » (Didier Kiefer)

- **Tous les lundis après-midi** : NOMADE art / design

Sur la question des états de la matière (recherche et expérimentation) et qui interrogent les matériaux leurs cycles et leurs transformations. » (Bertrand Lemonnier)

- **Le workshop Hors limites NOMADE**

Ouvert à tous, et organisé à l'automne, ce workshop permet à tous les étudiants de l'école de se confronter aux enjeux de Nomade

Parcours du deuxième cycle

- **Séminaire obligatoire en début d'année 2021-2022**

Autour de la thématique Environnement et biopolitique

Ce séminaire permet de d'initier des démarches et réflexions liées aux questions des ressources naturelles et de l'artificialisation du monde.

Ce séminaire d'étude s'articule avec les workshops ultérieurs pour mettre en perspective l'expérimentation dans les champs de la création sur les alternatives possibles d'actions allant à l'encontre d'un productivisme qui appauvrit et dévaste la biosphère.

- **Les 2 workshops NOMADE obligatoires en 4e année**

Un workshop Paysage

Un workshop Économie circulaire et matière

Il s'agit d'acquérir des compétences et des connaissances pour construire et nourrir une démarche artistique alternative aux réseaux habituels de diffusion de l'art et du design.

La restitution via un document à inventer viendra conserver une trace de ces workshops.

- **Les cours obligatoires en 4e année**

Les cours obligatoires se déroulent **tous les jeudis matin** et sont centrés sur l'approche de la réinvention du collectif et des biens communs. Construits avec des intervenants extérieurs, ces séminaires doivent permettre aux étudiants de construire leur emploi du temps en cohérence avec leurs objectifs plastiques et théoriques.

La professionnalisation fait partie intégrante du parcours en favorisant la création de tiers lieux pour l'expérimentation au sein desquels les projets se construisent dans un espace, un lieu, un territoire avec la connaissance de tout ce qui le compose (habitat, agriculture, biodiversité...).

Les étudiants auront pour objectif de raconter de nouveaux récits prônant la diversité, la pluralité, en intégrant leurs projets dans le champ de l'art et du design, comme ancré dans le quotidien.

Équipe pédagogique

Didier Kiefer

Après avoir travaillé 12 ans dans le champ de l'action sociale et culturelle, il intègre à 33 ans l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg dont il sort diplômé en 2003 (DNSEP Art). Il vit et travaille dans le parc régional des Vosges du Nord. Ses domaines de préoccupation sont principalement axés sur l'image imprimée, le son, la photo et la permaculture. Il a enseigné 12 ans dans l'atelier Impression(s) à l'ESAD de Strasbourg, 4 ans à la HEAR sur les sites de Strasbourg et Mulhouse, depuis 6 ans au sein de l'option art sur le site de Mulhouse.

Il y a quelques années, Didier Kiefer décide de « changer de geste » pour investir dans l'espace de la ruralité, des ateliers qui associent la production d'œuvres, leurs diffusions avec un (des) jardins référencés par le parc régional des Vosges du nord comme jardin pour la biodiversité. "Changer de geste" pour privilégier le travail collaboratif et développer au sein de projets des structures juridiques ayant pour action l'organisation d'espaces alternatifs à la diffusion de l'œuvre. L'organisation d'ateliers et de conférences visant à partager les savoir-faire de préservation de la biodiversité et valoriser les techniques respectueuses de l'environnement. Des espaces ancrés dans le champ du territoire de la ruralité.

Signe particulier : n'appartient à aucun réseau social et n'a pas de site internet...

Bertrand Lemonnier

Après un double cursus en arts et en images de synthèse Bertrand Lemonnier a commencé à investir le champ de la production de formes numériques. Coordinateur et enseignant de volume à l'école d'art de Mulhouse puis de la HEAR depuis plus de 20 ans, ses centres d'intérêts liés à la forme et à sa matérialisation l'amènent à introduire l'impression 3D à la HEAR. Il est en contact avec différents centres de recherches ou fabLab, afin de mettre en place des partenariats de proximité avec les écoles d'art. Il cherche à faciliter l'accès aux technologies qu'il avait eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de ses recherches au Technocentre Renault dès 2000, et qui se démocratisent et se

déplient désormais de façon plus organique dans le territoire, tout en les articulant avec les techniques traditionnelles de production de forme.

Nathalia Moutinho

Vit à Strasbourg et travaille comme designer, scénographe, muséographe.

La muséographie consiste en l'étude d'une collection d'objets (matériels et immatériels) en correspondance avec son territoire (d'origine, de fabrication, d'usage...) et en correspondance avec son temps (temps de vie, temps d'usage et temporalité des regards d'analyses...). Ces trois données fondamentales dans son travail quotidien forment l'analyse à partir de laquelle elle mène à bien un projet muséographique qui aboutit à une narration commune et collective avec tous les acteurs du projet. Ce travail conceptuel est ensuite mis en œuvre sous forme scénographique.

Cette rapide présentation de ces deux disciplines permet d'explicitier comment la designer questionne les collections d'objets dans les projets culturels au travers des outils de narrations et d'espaces. Après plusieurs projets sur les thèmes des paysages, des activités pastorales, de l'apiculture, de l'agronomie etc., les débats touchant la scénographie du vivant passionnent Nathalia Moutinho.

Diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne en recherche de design, des écoles d'arts de Strasbourg et Nancy, après avoir suivi un master de design à Barcelone.

Comment s'inscrire au parcours Nomade ?

• En premier cycle (2e et 3e années)

L'inscription se fait au début de chaque semestre, sur la plateforme Taïga.

Les initiations Nomade font partie des cours qui peuvent être choisis parmi les cours proposés en option Art et en option Design/Design textile.

• En second cycle (4e et 5e années)

Les étudiant·es intéressé·es par le parcours Nomade doivent manifester leur intérêt :

- Pour les étudiant.es déjà en cours de formation à la HEAR en 3e année : en intégrant leur motivation dans le cadre du document rédigé pour la commission de passage
- Pour les étudiant.es déjà en cours de formation à la HEAR en 4e année qui souhaitent suivre le parcours Nomade en 5e année : en rédigeant une lettre de motivation qui précise le lien avec leurs projets de diplôme
- Pour les étudiantes qui souhaitent intégrer l'école en 4e année par équivalence : préciser dans la lettre de motivation demandée dans le cadre de la candidature, l'intérêt pour le parcours Nomade.

Pour les étudiants admissibles à la HEAR en année 1 et en équivalence en 2021, un document sera joint à la convocation pour l'entretien d'admission pour information.

Éléments de bibliographie

Studio Olafur Eliasson : en cuisine / conception Olafur Eliasson ; avant-propos d'Alice Waters ; traduit de l'anglais par Marion Richaud-Villain. – Paris : Phaidon, 2016

Du cap aux grèves : récit d'une mobilisation : 17 novembre 2018 - 17 mars 2020 / Barbara Stiegler. – Lagrasse : Verdier, 2020

Écologie, communauté et style de vie / Arne Naess ; traduction de l'anglais (États-Unis) par Hicham-Stéphane Afeissa et Charles Ruelle ; introduction de Charles Ruelle ; postface de Hicham-Stéphane Afeissa. – Bellevaux : Éditions Dehors, 2020

L'alternative ambiante / Gilles Clément. – Paris : Sens & Tonka, 2014

Manifeste du tiers paysage / Gilles Clément ; présentation d'Alexis Pernet. – Rennes : Éditions du commun, 2020

Résonance : une sociologie de la relation au monde / Hartmut Rosa ; traduit de l'allemand par Sacha Zilberfarb, avec la collaboration de Sarah Raquillet. – Paris : La Découverte, 2021

Le réveil des imaginaires : hors-série n°8 de la revue Socialter / Alain Damasio, rédacteur en chef. – Paris : Socialter, 2020

Démésure, promesses, compromis [En ligne] / Bernard Stiegler. – Mediapart, 2020

URL : <https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/050920/demesure-promesses-compromis-13-par-bernard-stiegler>

<https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070920/demesure-promesses-compromis-23-par-bernard-stiegler>

<https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/090920/demesure-promesses-compromis-33-par-bernard-stiegler>

Bifurquer / sous la direction de Bernard Stiegler ; avec le collectif Internation ; précédé d'une lettre de Jean-Marie Gustave Le Clézio ; suivi d'une postface de Alain Supiot. – Paris : Les liens qui libèrent, 2020

Design pour un monde réel : écologie humaine et changement social / Victor Papanek ; traduit de l'anglais par Robert Louit, Nelly Josset ; préface R. Buckminster Fuller. – Paris : Mercure de France, 1974 [Épuisé]

Design for the real world : human ecology and social change / Victor Papanek. – 2de édition révisée. – Chicago : Academy Chicago Publishers, 2005

Qu'est-ce qu'un designer : objets, lieux, messages / Norman Potter ; préface de Tony Côme ; postface de Robin Kinross ; traduit de l'anglais par Gilles Rouffineau et Damien Suboticki. – Paris : Ed. B42, 2018

Désobéir / Frédéric Gros. – Paris : Flammarion, 2019

Construire autrement : comment faire ? / Patrick Bouchain. – Arles : Actes Sud, 2006 [Épuisé]

Baise ton prochain : une histoire souterraine du capitalisme / Dany-Robert Dufour. – Arles : Actes Sud, 2019

Un art écologique : création plasticienne et anthropocène / Paul Ardenne ; postface de Bernard Stiegler. – Latresne : Le Bord de l'eau, 2019

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous / Baptiste Morizot ; postface d'Alain Damasio. – Arles : Actes Sud, 2020

Esthétique de la rencontre : l'énigme de l'art contemporain / Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual. – Paris : Seuil, 2018

L'art en commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique / Estelle Zhong Mengual ; publié avec la collaboration de Laurence Bertrand Dorléac ; préface de Bruno Latour. – Dijon : Les Presses du réel, 2019

La convivialité / Ivan Illich. – Paris : Points, 2014

La fabrique du consommateur : une histoire de la société marchande / Anthony Galluzzo. – Paris : Zones, 2020

Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l'ouverture d'un nouvel espace pour penser la propriété commune [En ligne] / Fabienne Orsi URL : <https://journals.openedition.org/regulation/10471>

In **Autour d'Ostrom : communs, droits de propriété et institutionnalisme méthodologique** [En ligne] / sous la direction de Jean-Pierre Chanteau, Benjamin Coriat, Agnès Labrousse et Fabienne Orsi. – Paris : Maison des Sciences de l'Homme, 2013. – *Revue de la régulation : capitalisme, institutions, pouvoirs*

URL : <https://journals.openedition.org/regulation/10287>

La société du risque : sur la voie d'une autre modernité / Ulrich Beck ; traduit de l'allemand par Laure Bernardi ; préface Bruno Latour. – Paris : Flammarion, 2008

Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant, le politique / Dominique Bourg, Kerry Whiteside. – Paris : Seuil, 2010

Du gaspillage à la sobriété : avoir moins et vivre mieux ? / sous la direction de Valérie Guillard ; préface de Serge Tisseron ; postface de Dominique Méda. – Louvain-La-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 2019

Démocratie délibérative, démocratie débattante, démocratie participative / Alban Bouvier, Samuel Bordreuil. – In *Revue européenne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto*, n° 136. – Genève (Suisse) : Droz, 2007

Écologie et liberté / André Gorz, Michel Bosquet. – Paris : Galilée, 1977
[Épuisé]

L'Outil, l'esprit et la machine : une excursion dans la philosophie de la « technologie » [En ligne] / Tim Ingold. – *Techniques & Culture*, 2010
URL : <http://journals.openedition.org/tc/5004>

Sérendipité et indisciplinarité [En ligne] / Sylvie Catellin, Laurent Loty. – *Hermès, La Revue*, 2013/3 (n° 67), p. 32-40
URL : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2013-3-page-32.htm>