

Dossier de Presse

Interventions artistiques & organisations

Huit expériences produites par des membres de Creative Clash Europe

*Victoria Brattström, Malin Bellman, Alain Bernardini,
Christine Falkenland, Yona Friedman, Paola Guimerans,
Maidier López, Elin Wikström*

Vernissage le 10 janvier à partir de 18h
Exposition du 10 janvier au 16 février 2013

CONTEXTS • 49 rue Ramponeau • 75020 Paris
du mercredi au samedi de 15h à 19h • 09 54 01 37 32 • www.contexts.fr

Maidier López, colaboración con la frutería Frutas Francisco Salado y Conexiones improbables.

Interventions artistiques & organisations

Sommaire du dossier

Page 03 communiqué de presse

Présentations des projets

Page 04 Malin Bellman

Page 06 Alain Bernardini

Page 08 Christine Falkenland

Page 09 Yona Friedman

Page 11 Paola Guimerans

Page 14 Maider López

Page 16 Elin Wikström

Présentations des producteurs

Page 19 3 CA

Page 20 Tillt

Page 22 Conexiones Improbables

Contact presse

Mari Linnman

09 54 01 37 32- 06 23 18 81 83

contact@contexts.fr

Interventions artistiques & organisations **Exposition du 10 janvier au 16 février 2013**

Cette exposition questionne un type d'initiative qui se multiplie aujourd'hui dans plusieurs pays : des entreprises ou des établissements de toutes tailles et de tous secteurs invitent des artistes à travailler sur leur forme d'organisation et à interagir avec les employés pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, parfois même quelques années.

Le but de ces rencontres dépasse souvent la réalisation d'œuvres spécifiques ou in situ. Les entreprises sont motivées par la recherche d'idées, de perspectives, de pratiques nouvelles et par la création de lien social. Les artistes, de leur côté, sont surtout curieux de la possibilité de sortir des cadres établis pour nourrir une recherche à l'épreuve d'un contexte culturel qui leur est étranger.

L'exposition à Contexts a pour visée de présenter une sélection de ces expériences et d'interroger leurs possibles implications. Comment une intervention menée par un(e) artiste peut-elle aider une organisation à regarder autrement sa manière d'agir? Quelle est la valeur ajoutée de la recherche artistique? Ces initiatives peuvent-elles représenter un modèle économique et un mode de production complémentaire pour les artistes?

Trois structures intermédiaires, réunies dans le réseau Creative Clash, ont porté ces expériences : Conexiones Improbables au Pays Basque (Espagne), 3CA en Ile-de-France (France), Tilt à Västra Götaland (Suède).

Artistes présentés :

Malin Bellman, Alain Bernardini, Christine Falkenland, Yona Friedman, Paola Guimerans, Maider López, Elin Wikström.

Contexts - 49 rue Ramponeau - 75020 Paris - www.contexts.fr - contact@contexts.fr - tél +33 9 54 01 37 32
Victoire Dubruel - Mari Linnman - Anastassia Makridou-Bretonneau - Pierre Marsaa

Artiste : **Malin Bellman**

Organisation : **l'hôpital Östra sjukhuset, Göteborg, Suède.**

Production : **Tillt , programme Airis**

La demande du service des urgences de l'hôpital Östra sjukhuset, Göteborg, Suède.

Depuis plusieurs années, le climat du service des urgences de l'hôpital Östra sjukhuset était turbulent. Le personnel démissionnait, les remplacements étaient fréquents, l'ambiance moribonde, la réputation entachée, et les critiques dans les médias locaux récurrentes.

En 2008, la situation était si difficile que le service fermait la nuit pendant les mois de l'été.

À l'automne, il n'y avait plus que deux alternatives, changer ou fermer.

Une nouvelle personne a été recrutée pour coordonner le changement, avec la mission d'apaiser le climat de travail. Parmi ces initiatives destinées à améliorer la situation, elle a pris l'initiative de faire appel à un artiste.

La réponse de l'artiste Malin Bellman : *100 heures aux urgences*

En constatant que toute l'énergie du service concernait le bien être des patients au détriment du bien être du personnel, elle fait remarquer qu'un groupe de personnel qui fonctionne mal met en danger la vie des patients.

Le lien entre l'oeuvre et la sécurité des patients est manifeste.

Le personnel est invité par l'artiste à se vêtir civilement et à se coucher une heure sur un brancard dans le couloir du service, parmi les patients pour en quelque sorte se mettre dans leur situation.

100 membres du personnel passe chacun 1 heure soit 100 heures.

Après l'expérience ils ont noté dans un carnet de bord commun :

Ce que j'ai vu

Ce que j'ai entendu

Ce que j'ai pensé

Ce que j'ai senti

Les notes ont contribué à engager une réflexion partagée pour établir une charte éthique sur des sujets comme l'accueil, la prise en charge et le soin.

Östra sjukhuset emploie cents personnes: infirmières, aides soignants, médecins, personnel administratif et de maintenance. Environ quatre-vingt personnes blessées sont prises en charge chaque jour.

Malin Bellman,

a été formée en Suède et aux Etats Unis et possède un master of fine art (MFA) depuis 2004. Par un mise en jeu du réel son travail tend à rendre possible l'improbable et s'adresse à des divers communautés . Son oeuvre est présente dans de nombreuses collections en Suède, elle expose régulièrement depuis 2001.

Malin Bellman, 100 heures aux urgences

Artiste : **Alain Bernardini**

Organisation : **Hôpital Paul-Brousse, Villejuif**

Production : **3CA, - action Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France en partenariat avec l'hôpital universitaire Paul-Brousse, le Conseil régional d'Île-de-France, le Conseil général du Val-de-Marne et le soutien du MAC/VAL.**

Édition : **Captures Éditions**

Année : **2009**

Ce livre raconte l'histoire d'une commande artistique passée à l'artiste Alain Bernardini, par une douzaine d'agents de l'hôpital universitaire Paul-Brousse de Villejuif réunis en Groupe des commanditaires. Le cahier des charges de cette commande était clair : il s'agissait de réaliser un monument pour l'entrée de l'hôpital, visible de l'intérieur comme de l'extérieur de l'enceinte, dont la double fonction était de traduire la volonté d'ouverture de l'hôpital sur la cité mais aussi d'en donner – aux passants, aux visiteurs et aux patients – une image plus sensible.

En réponse à cette demande, l'artiste Alain Bernardini avait proposé un monument composé d'images photographiques faites dans les différents services. Son parti pris était de regarder l'hôpital comme une entreprise « particulière » et de réaliser pour cela trois séries d'images : les personnes y travaillant ; les environnements ; le code couleur de l'hôpital. Elles devaient être élaborées dans le contexte hospitalier et à partir de rencontres avec les membres du personnel.

Cet ensemble forme un récit : une Fiction. Chaque portrait, pratique ouverte sur l'expérimentation, est fondé sur une négociation avec la personne photographiée sur le sujet de sa pose. L'artiste l'invite ainsi à conquérir le rôle principal de l'histoire qu'il raconte, et à tenter l'expérience d'une représentation du travailleur qui soit décalée, audacieuse, construite et jouée.

Durant dix mois, Alain Bernardini a pris près d'une centaine d'images dans l'hôpital. Celles-ci devaient être présentées sur un support vertical de 5 mètres de haut offrant une double paroi, à raison de trois affiches de 1,60 x 2,13 mètres de chaque côté (recto et verso) qui seraient remplacées périodiquement, pendant cinq ans, de manière à montrer la totalité des images réalisées.

Ce sont précisément ces deux points – la représentation libre, décalée du salarié et la mise en scène de ces images à l'entrée de l'hôpital – qui ont engendré une forte contestation de la part de deux syndicats, lesquels ont exigé, par voies de lettres, tracts et pétition, l'abandon total et immédiat du projet. La peur de la représentation est une réalité. Les syndicats voulaient « protéger » les salariés, mais de qui et de quoi ?

Alain Bernardini, ne souhaitant pas exposer les salariés à ce climat dégradé, a donc décidé, en concertation avec le Groupe des commanditaires, la direction de l'hôpital et l'association 3CA, de présenter ses images dans un livre au titre éponyme et de l'offrir à chacun des salariés de l'hôpital.

Le livre *Monument d'images- Captures Éditions*, se compose de deux parties distinctes. D'une part, une sélection des images que l'artiste réalisa en 2008 à l'hôpital Paul-Brousse, d'autre part une compilation de textes d'origines et de natures diverses : pétition, écrits sur le projet et l'oeuvre de l'artiste, lettres ouvertes, articles de presse, poèmes, conte, fiction. Alain Bernardini a commandé ces textes à des membres de l'hôpital et à trois auteurs extérieurs dont l'un, à Jean-Pierre Burdin, ancien conseiller à la politique culturelle de la CGT, l'autre à l'écrivain Jean-Charles Massera qui offre une approche fictionnelle humoristique de l'histoire de la commande et le troisième au critique d'art Jean-Marc Huitorel qui resitue *Monument d'images* dans l'oeuvre d'Alain Bernardini.

Artiste : **Christine Falkenland**
Organisation : **Service de Gériatrie-Maison de retraite communale, Partille Kommun, vård och omsorgsförvaltningen, Suède.**
Production : **Tillt, programme Airis**
Année : **2010-11**

La demande de l'organisation

Les proches, notamment les enfants des résidents de cette maison de retraite étaient mécontents de la manière dont leurs parents occupaient leurs journées. Ils reprochaient au personnel de la maison de ne pas organiser suffisamment d'activités. Pour les membres du personnel la situation était à l'opposée, ils se fatiguaient à organiser de plus en plus d'activités et vivaient mal les reproches. Ils ont fait appel à un artiste pour tenter d'améliorer la qualité de ces activités.

La réponse de l'artiste

Christine Falkenland, a proposé d'envisager le problème autrement et de réfléchir à la définition même d'une activité. Qu'est-ce qu'une activité ? Des petites choses, ou le simple quotidien, ont été reconsidérées sous l'angle de l'activité. L'artiste a aidé les professionnels à changer de point de vue, en reconsidérant les divers éléments du quotidien. Le rituel du petit déjeuner a été transformé, les sorties documentées, un petit journal a été créé. Les personnes âgées apprécient de faire de choses très simples, mais les familles avaient peur que l'inactivité soit nocive à leurs parents. En considérant les choses simples du quotidien comme autant d'activités structurantes, un apaisement s'est introduit dans le service.

Partille Kommun, vård och omsorgsförvaltningen, organise l'habitat de personnes âgées dépendantes autour de services, soins et surveillance 24h sur 24 et emploie environ 500 personnes.

Christine Falkenland est écrivaine. Depuis 1991 elle a publiée quinze romans, des recueils de poésie et quatre livres pour enfants.

Artiste : **Yona Friedman**

Organisation : **association L'Îlot Lilas**

Production : **3CA, action Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France, d'une part, et le ministère de la Culture et de la Communication – Centre national des arts plastiques (CNAP) dans le cadre de la Commande publique.**

Année : **2009**

La demande de l'association :

Les membres de l'association L'Îlot Lilas (riverains du 19e et du 20e arrondissement de Paris) ont contacté 3CA, avec le désir de mettre en place une commande. Ils étaient soucieux d'offrir aux habitants un jardin ouvert sur le quartier et de faire une œuvre qui permette, aux riverains, de s'approprier l'espace public. Situé à la périphérie de Paris, dans un quartier marqué par une planification urbaine sans cohérence, le terrain fut laissé en friche pendant de nombreuses années. En 2005, il fit l'objet d'une mobilisation de la part de riverains pour en faire un jardin partagé. La servitude d'alignement de la rue de Belleville n'ayant jamais été achevée, le jardin profite d'une dent creuse pour animer la rue et faire le lien entre des morceaux d'espaces publics hétéroclites. Placé à l'angle de la rue Haxo et de la rue de Belleville, il se présente comme une scène. Des interrogations liées à cette configuration et à ce qui est montré ont nourri le projet d'une commande.

La réponse de Yona Friedman : *le Musée des Graffiti*

Yona Friedman s'est appuyé sur ce rapport à l'histoire. En effet, la planification urbaine d'après-guerre constitue le fond critique de sa réflexion sur la ré-organisation de la ville par les habitants-mêmes et du concept d'autoplanification.

Le Musée des Graffiti est un musée sans murs et sans portes qui permet aux individus de participer et d'improviser en utilisant des matériaux simples et accessibles. Les membres de l'Îlot Lilas se sont mobilisés pour réaliser un modèle réduit du jardin leur permettant de s'approprier la proposition et d'imaginer, lors de plusieurs réunions avec Yona Friedman, des hypothèses pour son implantation.

Pour l'association L'Îlot Lilas, le Musée des Graffiti est envisagé comme un support pour un dialogue avec les riverains. Il s'agit également d'un cadre pour orienter leur pratique du jardinage. Plus globalement, le Musée des Graffiti est un lieu d'exposition temporaire ouvert sur la ville.

Yona Friedman, né en 1923 à Budapest, Hongrie, est architecte, théoricien et artiste.

Il écrit au sujet du projet :

" *Le Musée des Graffiti* est une œuvre d'art conviviale. Il s'agit d'écrans transparents, en feuille plastique souple, tendus sur les pieux d'une pergola, elle-même surmontée d'une « couronne » en forme de « gribouillis »".

C'est sur ces feuilles que le public est invité à faire ses graffiti.

Les feuilles avec les graffiti seront enlevées de la pergola quand elles seront remplies de dessins et doivent être archivées. Les archives du musée feront parties du patrimoine national et pourront être prêtées à des expositions.

Une réalisation semblable, construite en Italie, a démontré le faible coût du projet et la rapidité de la construction.

Le Musée sera situé dans le jardin de la rue de Belleville, et doit être confié à l'association L'Îlot Lilas, locataire du terrain. D'autres musées de cette sorte sont présentement envisagés dans d'autres villes de l'Europe : Barcelone, Berlin, mais éventuellement aussi en Chine à Shanghai.

Cette réalisation sera peut-être une des premières tentatives de créer un « musée démocratique ». Le projet est conçu pour laisser l'initiative au public non-professionnel. Les graffiti seront l'œuvre, soit d'un public général, soit des artistes invités par l'association.

Yona Friedman, maquette pour le Musée des Graffiti

Artiste : **Paola Guimerans**
Organisation : **Silam**
Production : **Conexiones Improbables**
Année : **2012**

La recherche demandée par l'entreprise Silam (Avril 2012) :

Trouver de nouvelles opportunités commerciales, basées sur le talent des personnes constituant l'entreprise, et tirer parti de leur expérience, leurs connaissances, ainsi que des technologies, installations, et des machines présentes sur place, ... Chercher de nouvelles directions pour son activité actuelle et/ou créer une nouvelle activité.

La réponse de l'artiste Paola Guimerans (septembre 2012) :

La récente démocratisation des technologies, couplée avec l'augmentation croissante de la culture hacker et copyleft, ainsi que l'extension du mouvement DIY (Do It Yourself) a facilité l'émergence sur le marché d'outils peu coûteux pour la fabrication numérique 3D.

L'objectif du projet est d'utiliser ces outils pour étudier des nouvelles applications dans l'utilisation des silicules Silam, et explorer les possibilités commerciales d'une fabrication sur mesure utilisant ce matériau.

Partie 1

Le workshop : fabrication de bracelets interactifs

L'objectif de ce workshop est que les employés de Silam apprennent à fabriquer un bracelet interactif en utilisant du silicone. En les initiant à une série de méthodes et d'outils "do it yourself", ils participeront à un exercice pratique, dans un esprit collaboratif, pour créer un objet portable, qui pourra être reproduit, plus tard, sur une imprimante 3D. Durant le workshop, les participants apprendront aussi bien à construire un circuit imprimé utilisant différents matériaux conducteurs, comme des fils, des tissus ou des silicules. Ils feront également l'expérience de travailler avec des matériaux intelligents, comme du silicone phosphorescent.

L'activité technique et le workshop ont été conçu par l'artiste pour Silam. Les matériaux pour le workshop ont été donné aux participants sous forme d'un kit, composé de matériaux polymères, silicone, fils et tissus conducteurs, LEDs colorées, silicone phosphorescent, et d'une batterie 3V. Les participants ont été encouragés à interagir avec la recherche en créant un prototype d'objet interactif avec ces matériaux et en posant leurs idées sur papier.

Description du workshop:

Les participants peuvent combiner les matériaux polymères, du silicone conducteur, du fils conducteurs, des LEDs colorées, du silicone phosphorescent et une petite batterie pour concevoir un bracelet intégrant de l'électronique.

- Introduction des matériaux et des techniques. Un exemple sur la façon de construire un circuit parallèle et de l'intégrer dans un bracelet pour le rendre interactif.
- Temps pour que les participants esquissent leurs idées et réfléchissent aux différentes idées et utilisations du silicone dans un objet portable. Ils ajoutent le silicone phosphorescent dans le bracelet interactif.
- Activité pratique pour créer le bracelet interactif.
- Discussion
- Débat final pour choisir le projet qui sera reproduit via l'imprimante 3D

Partie 2

Exposition : g compositions (Do-it-yourself)

Cette installation est le résultat de l'exercice "do-it-yourself", développé par l'équipe de Silam qui a exploré les diverses façons dont un matériau tel que le silicone peut être transformé. En donnant aux participants du workshop un kit avec les matériaux, le but est d'introduire des processus de pensées contemporaines et des pratiques alternatives au sein même de leur activité,. Dans le même temps, les artistes ont l'opportunité d'explorer de nouveaux champs conceptuels et expérimentaux.

g Compositions (Do-it-yourself). Ces exercices ont été conçus par les artistes, avec l'objectif de montrer comment ce mouvement culturel permet une approche créative tout en travaillant avec l'électronique, approche qui à son tour stimule les expériences d'innovation et de collaboration. De plus, cette initiative a ouvert un dialogue concernant plusieurs esthétiques expérimentales et processus pour combiner les réponses créatives et le rôle que les artistes peuvent jouer.

Silam, l'entreprise

Siliconas Silam est une société industrielle visant à transformer le silicone en produits à usage industriel (750 tonnes de silicone transformées en 2011). L'entreprise est structurée autour de trois unités commerciales basées sur les trois principales gammes de produits (mélanges de silicones, menuiserie/tuyaux, et conducteurs électriques), ayant comme dénominateur commun le silicone en tant que matière première.

Silam possède son propre département de Recherche et Développement, où ses produits sont conçus pour répondre aux besoins de la clientèle et du marché.

L'activité de la société se développe principalement dans les secteurs de l'automobile, l'électroménager, la construction, l'éclairage et la distribution.

Son marché principal est la péninsule Ibérique, même si Silam exporte 20% de son chiffre d'affaires dans divers pays européens (France, Portugal, Allemagne, Pologne, etc), les pays latino-américains (Argentine, Chili, Mexique) et au Maroc.

Quelques 12 personnes seront impliquées dans le projet dans le but de guider le groupe vers un horizon plus créatif, dynamique et ouvert. Cinq à six personnes suivront le projet de plus près, parmi lesquels des chefs de la logistique, de la planification, de la vente, l'achat, le développement de produits, de processus d'industrialisation et de laboratoire.

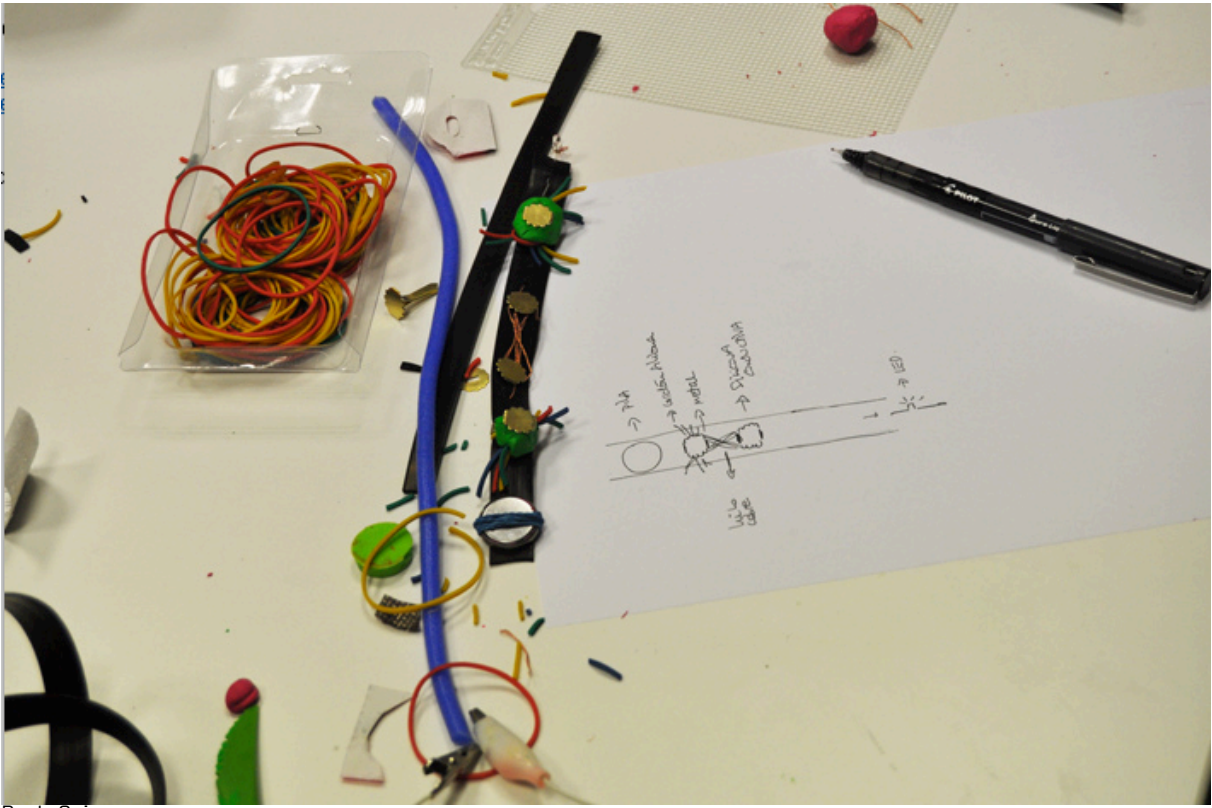
Paola Guimerans

Paola Guimerans est une artiste et enseignante travaillant au carrefour de l'art, du design et de la technologie. Elle a récemment conçu le programme interdisciplinaire et donné des cours à l'Université de Parsons "The New School for Design" et Q2L "Institute of Play experimental school for children" à New York.

Ces dernières années, elle a travaillé comme designer et directrice artistique pour des sociétés comme Samsung, Microsoft et Café del Mar Music. Son travail a également été exposé dans des centres d'art comme Eyebeam Art+Technology Centre NY, MedialabPrado Madrid, MACBA Barcelona ou Ventana244 Art Space Brooklyn NY.

<http://www.paolaguimerans.com>

<https://twitter.com/paolaguimerans>

Paola Guimerans

Artiste : **Maidier López**
Entreprise : **Frutas Manuela et Frutas Francisco Salado**
Production : **Conexiones Improbables**
Année : **2011**

La demande de l'entreprise de vente au détail

Frutas Manuela et Frutas Francisco Salado voulaient tous les deux communiquer, se faire connaître et trouver des *mécanismes de responsabilités sociales*.

Mieux communiquer, se faire connaître, promouvoir les fruits et les légumes et l'associer aux *mécanismes de responsabilités sociales*.

La proposition de Maidier López

Maidier López s'est intéressée à la capacité des entreprises à créer une communauté et à servir de lieu social et d'échange. Elle a aussi été impressionnée par leur promotion pour la consommation des fruits et légumes de saison, produits localement.

Elle a basé son approche sur l'aspect visuel de l'entreprise, à partir de la force visuelle des fruits.

La collaboration a pris la forme de deux actions:

- l'élaboration d'une marelle par terre, afin de souligner le lien social qui se crée autour d'un commerce de proximité favorisant les rencontres et créant par là un divertissement.
- La création d'un système de signalétique pour les fruits de saison, générant un nouveau code visuel dans le magasin, et dans le même temps informant les consommateurs sur la fraîcheur et les fruits à la portée de tous.

Frutas Manuela et Frutas Francisco Salado

Frutas Manuela est une équipe de jeunes gens, composée principalement de femmes, spécialisée dans la vente de fruits et légumes frais, produits complétés par une sélection de conserves de haute qualité.

Frutas Francisco Salado défend l'idée d'un « à votre service » par opposition au « self-service ».

[4 et 6 employés]

Maidier López

Maidier López est née en 1975 à San Sebastian (Espagne), où elle vit et travaille. Elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bilbao (1998), et d'un MFA (Master of Fine Art) du Chelsea College of Art and Design, Londres (1999).

López aime créer des interventions dans l'espace, l'architecture, ou dans des situations bien définies. Ses œuvres impliquent souvent la participation active du spectateur, et ceux qui ne sont pas informés peuvent être surpris, dans un environnement familier, par un détail sournoisement mis en avant ou altéré.

Elle a beaucoup exposé en Europe et ailleurs. Ses œuvres ont été exposées : à la 51ème Biennale de Venise (2005); Columnnes, Caixa Forum, Barcelone (2006); AdosAdos, Guggenheim Bilbao, Espagne (2007); SCAPE Christchurch Biennale d'art dans l'espace public, Nouvelle-Zélande; Ligne de mire, Zendai Moma Museum, Shanghai (2008); 9ème Biennale de Sharjah, Emirats Arabes Unis (2009); Entre vous et moi, Witte de With et Skor, Hollande, et Éclats au Centre Pompidou Metz (2010).

Maidier López, colaboración con la frutería Frutas Francisco Salado y Conexiones improbables.

Maidier López, colaboración con la frutería Frutas Francisco Salado y Conexiones improbables.

Artiste : **Elin Wikström**

Organisation : **Lycée margaretegärdesskolan , Uddevalla, Suède**

Production : **Tillt, programme Airis**

Année : **2009**

La demande du Lycée Margaretegardesskolan :

L'oeuvre est la deuxième de douze situations construites par l'artiste. Les situations ont participé à un projet de développement de compétences. L'artiste s'est servi des méthodes inhérentes à son oeuvre pour créer des situations qui permettent d'acquérir une connaissance par l'expérience.

En 2009 les participants étaient cinq enseignants du lycée margaretegärdesskolan à uddevalla en Suède.

Ces enseignants avaient en charge des élèves "décrocheurs". Ils cherchaient donc des approches non scolaires d'apprentissages, afin de les faire renouer avec l'école.

La réponse de l'artiste : Cache toi !

INSTRUCTIONS POUR LA REACTIVATION DE L' OEUVRE A CONTEXTS

Les participants de l'oeuvre "Cache-toi", à l'occasion de l'exposition *Interventions artistiques & organisations* à Contexts, sont recrutés selon trois catégories.

- Mari Linnman et ses collaborateurs de Contexts
- Des clients et des prestataires de Contexts
- Le public de Contexts

Lors de cette réactivation de l'oeuvre, neuf personnes seront spécialement invitées à participer, trois de chaque catégorie.

Les invités spéciaux

Mari Linnman et ses collaborateurs Pierre Marsaa et Victoire Dubruel recruteront les invités spéciaux. Cet exercice peut être réalisé avant le début de l'exposition, les traces ainsi documentées seront visibles lors du vernissage.

Les autres participants

Mari Linnman et ses collaborateurs Pierre Marsaa et Victoire Dubruel recruteront les autres participants parmi le public de l'exposition *Interventions artistiques & organisations* à Contexts. Ils sont invités à participer de manière continue durant l'exposition à CONTEXTS du 10-01-13 au 16-02-13.

Mari Linnman et ses collaborateurs offriront à chaque participant potentiel (aussi bien les invités spéciaux que les autres participants) l'introduction suivante avant exécution de l'exercice.

Cette introduction peut être complétée mais non pas remplacée par une information écrite :

- brève présentation orale sur le contexte de la première version de l'oeuvre (production Tillt, l'artiste Elin Wikström, le projet dont le thème portait sur le développement des compétences grâce aux méthodes artistiques pour la connaissance par l'expérience, le commanditaire -le lycée Margaretegärdesskolan, Uddevalla, Sverige et les participants- cinq enseignants)
- brève présentation orale sur la conception de l'oeuvre (l'inspiration du site www.gömdig.nu créé pour la promotion du livre "The Hunger Games" de Suzanne Collins dont le personnage principal doit se cacher et se camoufler pour survivre, les références de la chanson le Caméléon de Electric Banana Band, et le débat créé par Per Hergren autour des textes de Ernesto Laclau).
- présentation des images exemples du site www.gömdig.nu (images utilisées avec les enseignants du lycée suédois).
- brève présentation orale de l'exercice.

- brève présentation orale de la documentation de l'exercice :

Mari Linnman et ses collaborateurs organisent une présentation de la documentation des participants pendant l'exposition *Interventions artistiques & organisations* à Contexts. Les images peuvent être imprimées sur des feuilles A4, de préférence en couleur, ou sous forme numérique, présentées sur un blog. En lien avec les images sera présentée une information qui explique que l'oeuvre n'est pas une image mais une situation construite qui ne peut être considérée comme oeuvre seulement quand elle est activée.

"Affischmannen", Elin Wikström

Les producteurs des projets présentés

Créée en 1998, 3CA est une association de loi 1901 dont l'objet est de développer la création, la production, la diffusion et la réception d'oeuvres d'art.

À travers une mission de médiation, 3CA établit un dialogue entre citoyens et artistes autour de questions de société : santé, éducation, économie, écologie, sciences... qui aboutit sur la production d'oeuvres s'inscrivant dans des contextes variés : scolaire, hospitalier, social...

3CA apporte des compétences en termes de montage de projets et accompagne, dans toutes les étapes du processus, les acteurs qui souhaitent initier et porter un projet artistique.

3CA est médiateur agréé pour la région Ile-de-France de l'action Nouveaux commanditaires, soutenue par la Fondation de France.

Reconnue d'intérêt général, 3CA est habilitée à recevoir des dons éligibles au régime fiscal du mécénat.

TILLT est producteur d'INTERVENTIONS ARTISTIQUES au sein d'organisations (structures publiques, entreprises, ...). Une intervention artistique est établie lorsqu'une organisation décide de COLLABORER avec un artiste, qui peut être acteur / réalisateur / auteur, artiste plasticien / peintre / photographe, danseur / chorégraphe, écrivain / poète, compositeur / musicien ou artiste conceptuel.

Le but d'une telle collaboration est un CROISEMENT PRODUCTIF des compétences des deux mondes : celui de l'artiste et celui de l'organisation. Le travail de TILLT se déroule autour de deux axes; d'un côté TILLT met l'accent sur les processus du développement humain et (de DEVELOPPEMENT) ORGANISATIONNEL - la compétence artistique comme outil pour stimuler la créativité, l'innovation, l'évolution de l'humain, et plus encore. De l'autre, TILLT travaille à accroître le champ d'action des artistes, dans lequel de nouvelles formes d'art peuvent apparaître et où de NOUVELLES MÉTHODES ARTISTIQUES peuvent être développées.

Cette collaboration signifie fondamentalement que l'organisation et l'artiste devront repenser ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils travaillent ou fonctionnent, cette remise en question étant une clé de développement. Quiconque engagé dans cette collaboration met en pratique l'art de changer de perspective, conduisant finalement à un développement de la CRÉATIVITÉ et de l'INNOVATION. En bref, TILLT produit de nouvelles sources de croissance durable en prenant l'art comme catalyseur, appuie la découverte du potentiel créatif "caché" qui réside en chacun de nous, et permet le transfert de compétences entre ces différents secteurs.

Pourquoi des interventions artistiques ?

Une intervention artistique est une méthode de développement qui stimule la créativité, le développement personnel, la pensée perturbatrice, de nouvelles interactions et de nouvelles perspectives – le cœur de l'innovation. Au cœur de ces interventions artistiques, il y a la capacité de l'artiste à subvertir et contester les routines, les états d'esprit et les processus de gestion traditionnels. Les résultats sont une augmentation des capacités à :

- Penser latéralement, faire preuve d'imagination, penser "en dehors des sentiers battus".
- Remettre en cause les solutions traditionnelles.
- Suivre des processus non linéaires et incertains afin de permettre le développement d'une nouvelle vision.
- Réaliser quelque chose de nouveau, avec une vision qui n'est pas nécessairement fonctionnelle ou dépendante d'une théorie préexistante ou de l'intégrité scientifique.

Introduire ces nouvelles compétences dans le milieu du travail aide les personnes, les entreprises et la société à se développer dans de nouvelles directions.

Pourquoi TILLT ?

Pendant toute la durée de chaque projet, TILLT agit comme le chef de file du processus, le superviseur/ le médiateur. Il soutient le processus de création initialisé et aide à construire une plate-forme dans laquelle l'apprentissage et le développement peuvent s'épanouir. Il se rend régulièrement sur le lieu de travail, procède à des discussions approfondies, et organise des séminaires. Le but est de suivre en permanence l'évolution du projet, et de lui fournir le soutien adéquat.

Fort de plus de dix ans d'expériences, TILLT excelle dans l'art de créer des rencontres provocantes, qui déstabilisent les mentalités établies, et permettent de penser différemment grâce à des rencontres et des croisements fructueux. La présence du médiateur crée une zone tampon entre l'artiste et l'organisation, permettant ainsi à l'artiste d'être provocateur sans crainte de l'être trop. TILLT surveille en permanence ce qu'il se passe, afin de s'assurer que la proposition rentre dans les limites fixées par l'organisation et que l'intégrité artistique soit préservée. La présence artistique sur le lieu de travail apporte un éclairage nouveau sur les questions courantes dans le milieu du travail. En même temps, il s'agit d'un grand groupe de personnes qui sont dans un processus de développement créatif. Cela a plusieurs conséquences pour l'organisation; cela signifie que plus de connaissances et de compétences sont impliquées dans le processus d'innovation, le rendant plus global et durable qu'avant.

Cela signifie également que l'intervention artistique est capable de créer un changement plus profond et à long terme dans l'organisation, puisque ce sont ses propres membres qui sont au cœur du changement. Ce n'est pas une tâche facile – c'est pourquoi l'intervention est prise en charge par un médiateur de TILLT.

En savoir plus

Pour plus d'informations, rendez vous sur le site www.creativeclash.eu, ou contactez TILLT info@tillt.se

CONEXIONES IMPROBABLES

Connexion et médiation

Nous proposons des environnements dans lesquels les artistes, créateurs, philosophes, anthropologistes, organisations professionnelles ou sociales, scientifiques et penseurs peuvent interagir, avec pour objectif l'engagement social et l'innovation productive. En tant que force de changement et d'innovation, Conexiones Improbables crée un contexte à valeur ajoutée pour les créateurs, les penseurs, les entreprises et les organismes publics ou sociaux impliqués. Les avantages sont réciproques.

Penser et proposer

Conexiones Improbables est un membre actif de plusieurs groupes qui envisagent des méthodologies pour l'hybridation de diverses personnes (comme Creative Clash ou TAFI). Nous développons des outils et des méthodes qui encouragent la créativité, lesquels sont sous licence Creative Commons (libres de droits).

Diffusion

Nous développons des programmes qui permettent l'apprentissage partagé entre les différentes expériences, notamment à travers OpenLabs. Conexiones Improbables est également présent dans de nombreux forums locaux et internationaux.

Bilbao EkintzaLab

2011

Bilbao EkintzaLab est un projet pilote qui rassemble 10 PME et micro-PME à Bilbao avec des artistes et créatifs, sous la direction de Lan Ekintza, une société publique du Conseil de ville de Bilbao, responsable du soutien à l'emploi et de la promotion des entreprises. L'objectif est de trouver des solutions concrètes aux besoins des PME (particulièrement des commerces), basé sur la volonté d'expérimenter de nouvelles références, méthodologies, idées.

Le centre de recherche en sciences sociales de Berlin (WZB) a un département spécialisé dans l'analyse des interventions artistiques dans les organisations. Dans le cadre de ses travaux, elle a mené une enquête sur les 10 PME et 10 artistes ou groupes d'artistes qui ont participé à la première édition de EkintzaLab. Les résultats de l'enquête ont été extrêmement positifs: 100% des dirigeants d'entreprise et des travailleurs, ainsi que les artistes impliqués ont dit qu'ils prendraient part à un processus similaire.

Les 10 projets de la première édition (mai-juillet 2011) ont été :

Champ social :

Edex + Zaramari

Liburki + Belleza infinita

Commerce de détail :

Foto Ibañez + weareQQ

Frutas Manuela et Frutas Francisco Salado +

Maider López

Marlón Peluquería y estética + Pink Gorillas

Services :

Aux + Saioa Olmo

Bigorringo + mmmm...

Defensa de propiedad industrial S.L. et Brancas Abogados + Amasté

Sánchez Andrés Auditores + Idoia Zabaleta

Traducciones Continental + Ania Bas

EkintzaLab est mis en place par Lan Ekintza, avec le soutien de SPRI (gouvernement basque).

Cinq organisations participent à l'édition 2012 de Connexions Improbables.

Deux de ces projets sont liés à la sensibilisation du public, comme c'est le cas avec Artepan, et les vertus gustatives et sanitaires de la panification artisanale, ainsi qu'avec Oiz egin et le rôle de "gardiens de la terre" joué par les différents acteurs des zones rurales.

Le groupe Uvesco cherche à créer des mécanismes de communication entre ses employés; Orbea vise à être en relation directe avec ses utilisateurs par la construction d'un espace expérimental liés aux sports en plein air, tandis que Silam veut créer de nouveaux produits/services, en fonction de ses compétences et de ses technologies.

La Fondation EDE et Eraikune ont été initialement inclus dans l'appel d'artistes, mais ont reporté leur participation à Connexions Improbables.

Sessions de travail

Une première session a été organisée à BEAZ (Bilbao), le 10 septembre 2012, selon ce programme:

Experts improbables: présentation de projets de recherches mixtes en petits groupes.

Accepter l'improbable : jeu de carte créé par François Deck pour penser à des méthodologies en lien avec l'innovation.

Itinéraire improbable: cartographie de chaque projet, avec le soutien d'un participant à l'édition précédente de connexions improbables pour agir à titre de mentor et compagnon tout au long du projet.