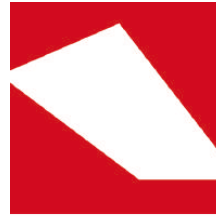

Résidence artistes bio-inspirés

LES AMIS

ÉDUCUER ET TRANSMETTRE

La Fabrique de l'Esprit

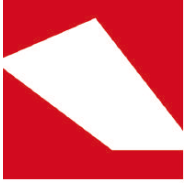
Parcours éducatifs et culturels

Accompagnement des jeunes artistes

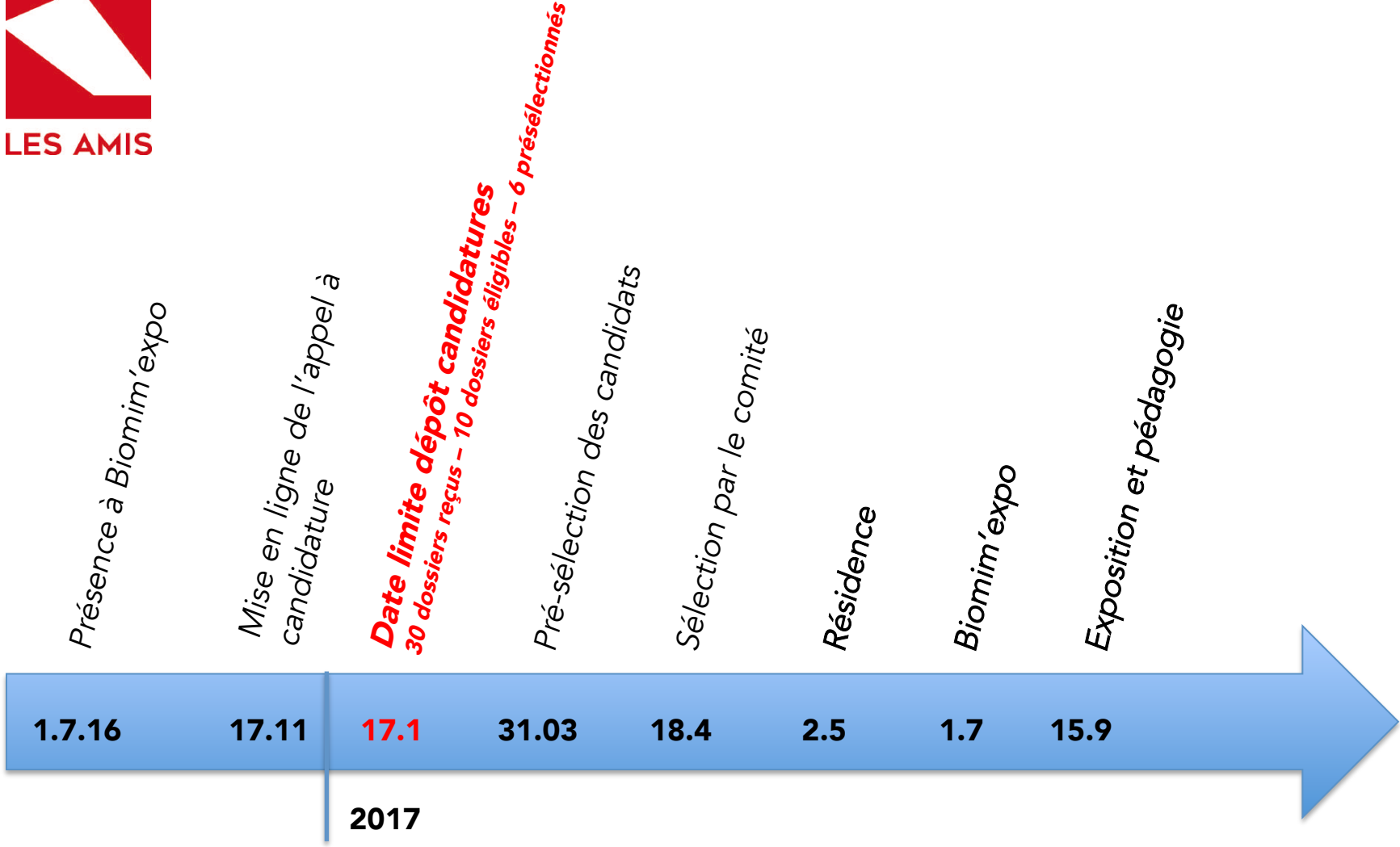
Programme de cours d'histoire de l'art et d'éducation culturelle, un centre de documentation

Contrats avec les établissements scolaires (CDDC, CLEA...), visites d'expositions, ateliers

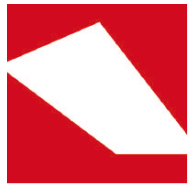
Résidences d'artistes dans des circuits hors du champ culturel

LES AMIS

PLANNING

LES AMIS

Quartier Ordener

Vue aérienne

Plan de masse

Implantation de la résidence d'artiste

NOTE D'INTENTION

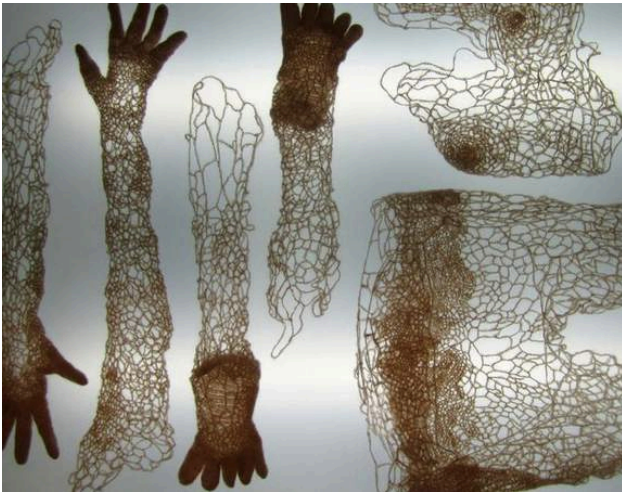
- ① Techniques et recherches
- ② Lien avec le CEEBIOS et réponse à la transformation du quartier Ordener
- ③ Implication et sécurité des usagers
- ④ Respect du droit moral
- ⑤ Facilité de conservation de l'œuvre
- ⑥ Schémas et visuels
- ⑦ Planning et budget

DOSSIER

- ① Qualités artistiques
- ② Pertinence de la note d'intention
- ③ Formations
- ④ Expériences professionnelles
- ⑤ Sensibilité à la bio-inspiration

Une œuvre inspirée du vivant peut se traduire de différentes manières

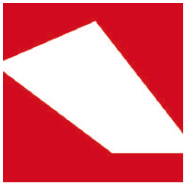
Sonja Baumel, *Membrane*, 2008

Marta de Menezes *In the beginning there was the Word*, 2007

Phil Ross, *Mobilier Yamanaka créé avec des champignons*, 2012

LES AMIS

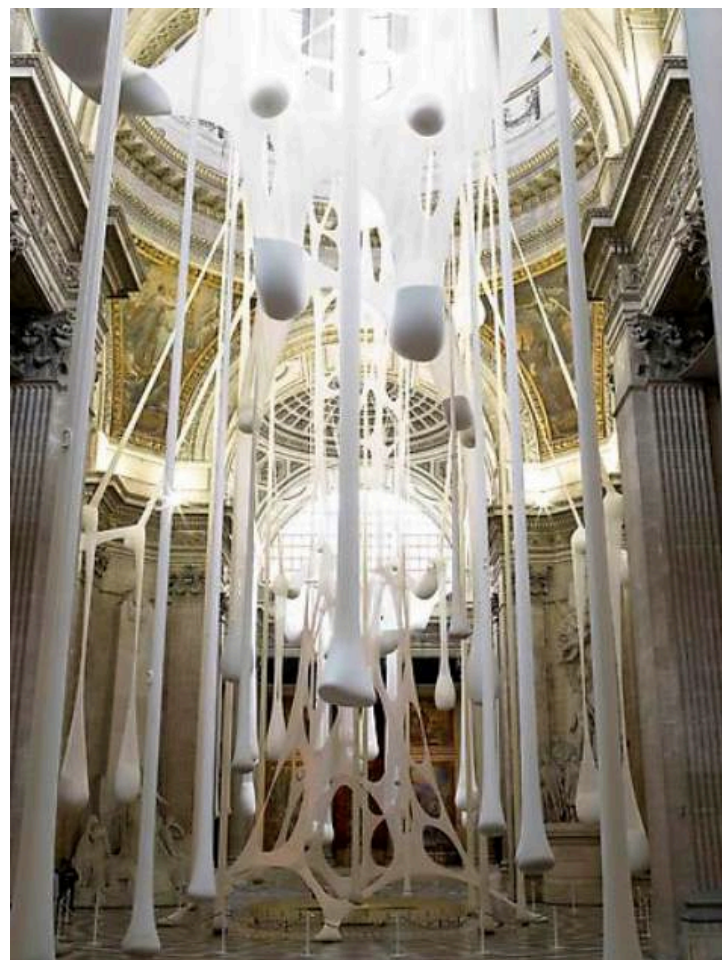
Elytra Filament Pavilion, Musée Victoria & Albert, Londres. Conçue par Achim Menges et Moritz Dorstelmann (architectes), Jan Knippers et Thomas Auer (ingénieurs), 2016

OBSERVER

Mimétisme. Inspiration simple et purement esthétique.

Henrique OLIVEIRA
Sans titre, 2015 (contreplaqué)

Ernesto NETO
Humanoïdes, 2001 (tissu/graines)

OBSERVER

Mimétisme. Inspiration simple et purement esthétique.

Eva JOSPIN

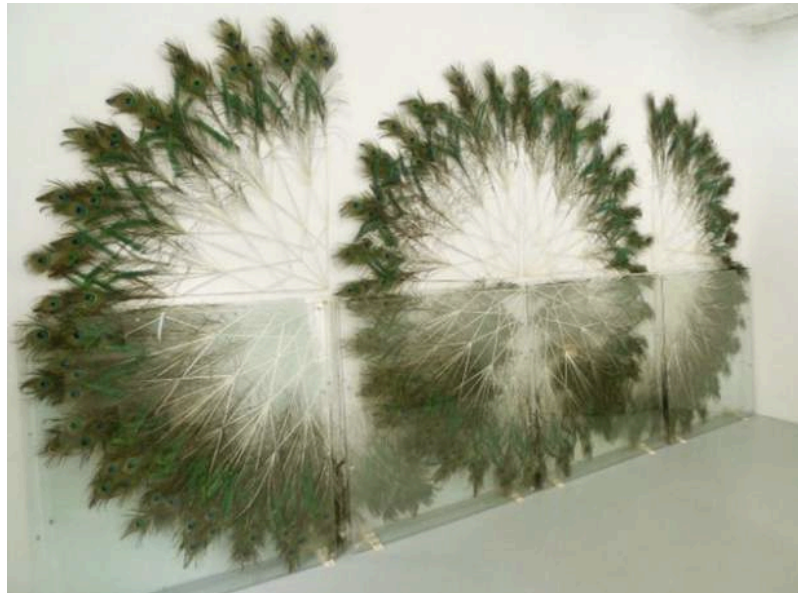
Sans titre (carton), 2010

TRANSFORMER

Employer le vivant comme un matériau.

Jan FABRE

Le Bousier, 2001
(carapace de scarabé)

Marie DENIS

Azul, 2010
(plumes de Paon, végétaux)

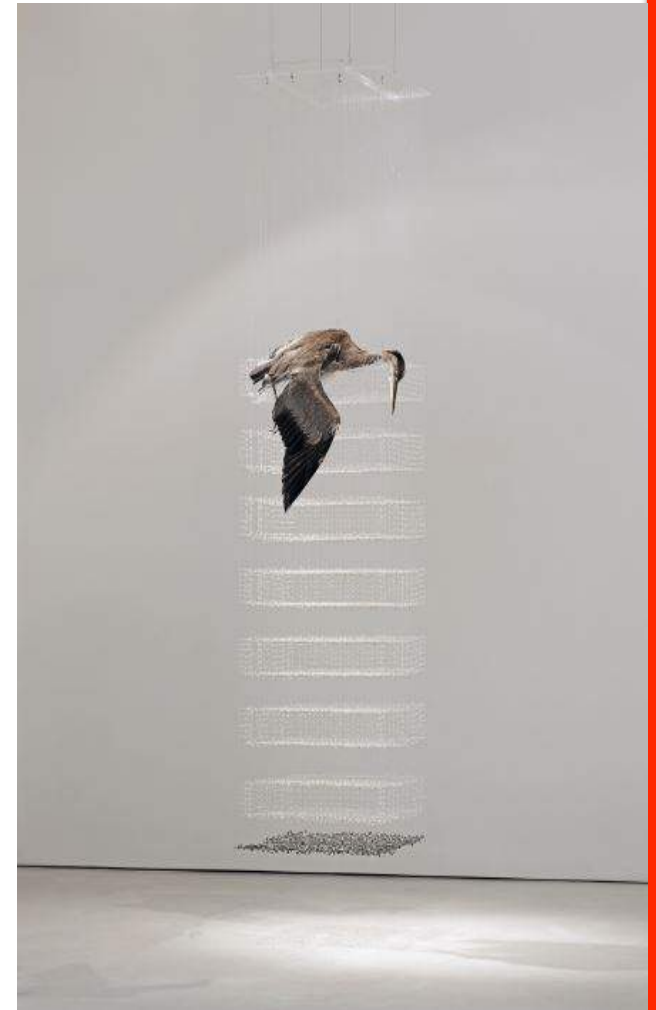

TRANSFORMER

Employer le vivant comme un matériau.

Claire MORGAN

Pedestal (héron et aigrettes de chardon), 2011

COOPÉRER

Intégrer le vivant comme un matériau et réutiliser les fonctionnalités

Carlos PERALTA, Alex DRIVER, Paolo BOMBELLI

Biophotovoltaic Moss Table, 2010

Les mécanismes biophotovoltaïques produisent de l'énergie renouvelable en exploitant la photosynthèse d'organismes vivants végétaux, tels que les algues ou encore la mousse des bois.

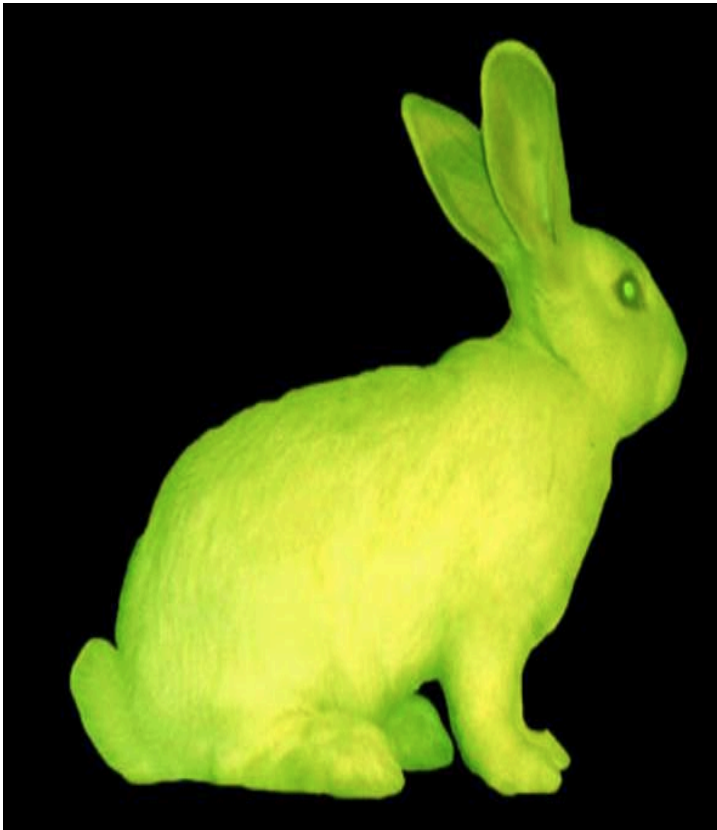
Moss Table suggère un futur dans lequel des objets hybrides naturels/artificiels seront utilisés à la maison

COOPÉRER

Intégrer le vivant comme un matériau et réutiliser les fonctionnalités

Éduardo KAC

Alba , 2000

Lapin fluorescent, à la lumière du jour, Alba est un lapin albinos tout à fait ordinaire.

Fabriqué en laboratoire par des chercheurs français selon la méthode de manipulation génétique, Alba est né d'un gène introduit dans une cellule de lapin avant de la greffer sur un embryon. Ce gène comporte les mêmes caractéristiques que certaines espèces qui émettent de la lumière à l'état naturel comme les méduses, les lucioles... ainsi Alba devient vert fluorescent lorsqu'on l'éclaire à la lumière ultraviolette.

COOPÉRER

Intégrer le vivant comme un matériau et réutiliser les fonctionnalités

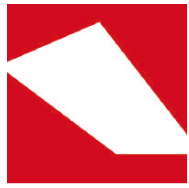
Laura Cinti

The Cactus project, 2001

Le Projet Cactus est une œuvre d'art « en vie » qui implique la fusion de matériel génétique humain avec le génome du cactus.

Pour cela, on se sert de la bactérie *Agrobacterium tumefaciens* comme médiateur pour introduire des gènes de kératine dans les cellules du cactus, cette bactérie pathogène se trouve couramment dans le sol. Véritable « ingénieur génétique naturel », elle infecte seulement les plantes dicotylédones, telles que les cactus, et entraîne la formation de tumeurs. Durant l'infection, une partie de la matière génétique de la bactérie migre dans les cellules de la plante hôte.

LES AMIS

Élisabeth AMBLARD

elisabethamblard.com

école
normale
supérieure
paris – saclay

UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

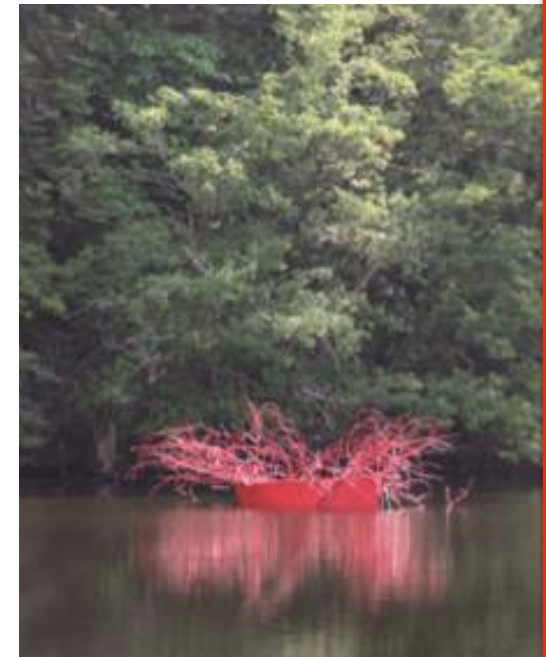
- 44 ans, habite et vit à Senlis
- Artiste et maître de conférences en Arts et Sciences
- Expositions personnelles et collectives
- Conférences et publications (INHA, Presses Universités, BNF)

Faïences blanches, 2016

Rouge, 2014

Sur l'autre berge, 2015

PRÉ-SÉLECTION

Élisabeth AMBLARD

elisabethamblard.com

Recherches art contemporain et nature, modes opératoires qui génèrent des œuvres et analyse de leur progression. Relation objet/art/nature.

Massacre I, 2009-2010

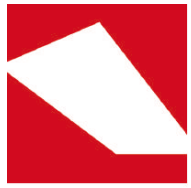

Faïence rouge, 2016

Sans titre (nasse), 2012-2015

PRÉ-SÉLECTION

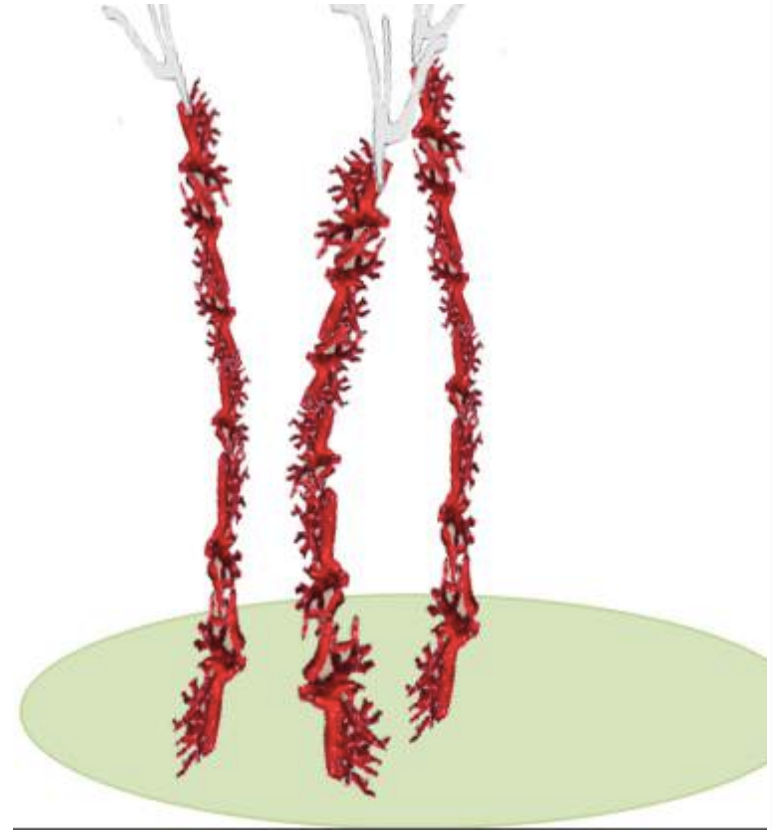
LES AMIS

Élisabeth AMBLARD

Note d'intention

BIOTOPOS

- Associer les mondes végétal et animal dans lesquels il puise ses formes
- Proposer un milieu de développement évolutif, la prairie dessinée de tontes.
- Les éléments se répètent et se distinguent, se combinent, interagissent, comme dans la nature.

PRÉ-SÉLECTION

Élisabeth AMBLARD

Note d'intention

PRÉ-SÉLECTION

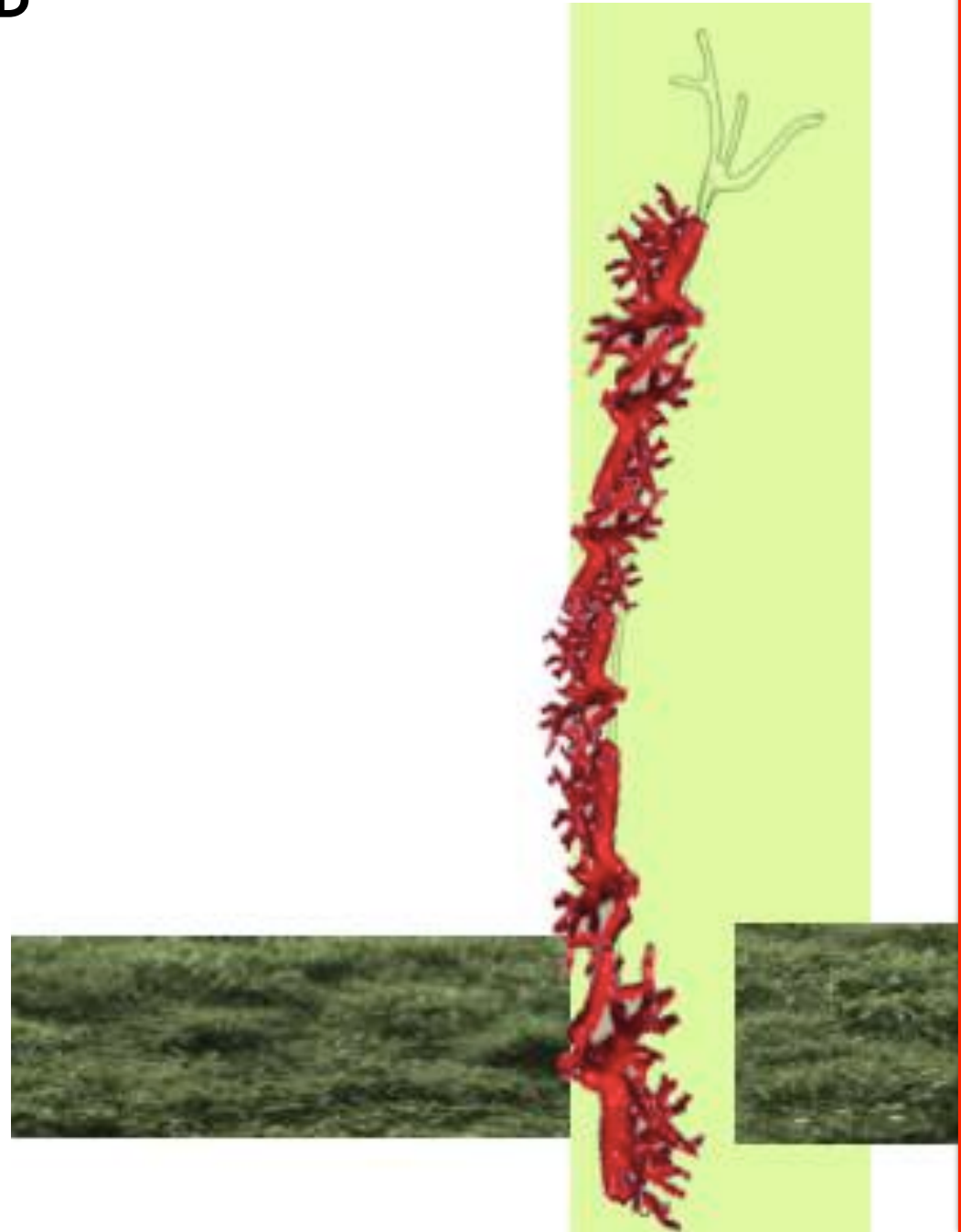
Élisabeth AMBLARD

BIOTOPOS

Caractéristiques techniques :

- Céramique
- Pièces en laiton
- Pelouse, prairie
- Implantation variable

Budget : 10.000 euros

PRÉ-SÉLECTION

Élisabeth AMBLARD

Médiation de l'œuvre proposée

- La céramique contemporaine (modelage, cuisson)
- L'œuvre d'art en extérieur

Atelier de céramique Drouard

Yu Kongjiang, *Carré et rond*,
Festival des jardins, Chaumont-
sur-Loire

Élisabeth AMBLARD

Pédagogie
Fabrique de l'Esprit

- Les jardins à la Française
- Histoire de la céramique

André Le Nôtre, Château de Versailles, jardins à la Française

Histoire de la céramique, des primitifs aux contemporains (visuel : céramique néolithique)

Séverine BOURGEOIS

Severinebourgeois.com

- 29 ans
- DSAA illustration
- DNSEP École supérieure d'art d'Avignon
- Expositions collectives aux USA (Portland, New York) Salon du Biomimétisme et Biomorphisme de Nîmes, 2013
- 4 acquisitions publiques aux USA

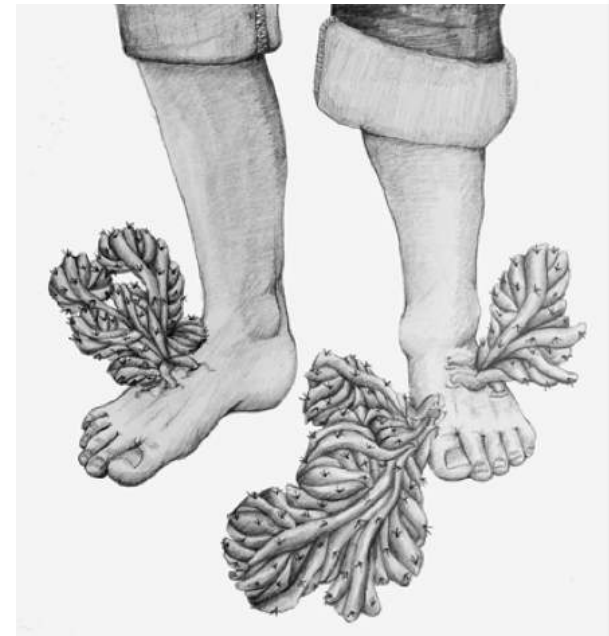

Papier-peint organes, 2011

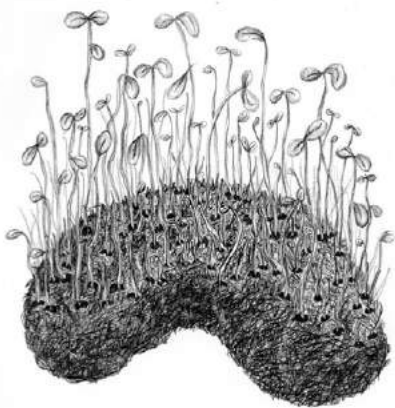

Cardiacus, 2013

- Travaille sur les paradoxes
- Extensions du corps qui ôtent la liberté de mouvement, les repères usuels des proportions humaines ...
- L'artiste invente des hybrides, réinvente les échelles, les modifie et joue sur des doubles lectures,
- Toujours en lien avec la forme organique

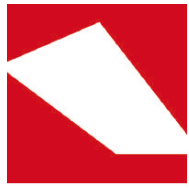
Cactus irruption (série), 2012

Organic, 2012

Souffre, 2011

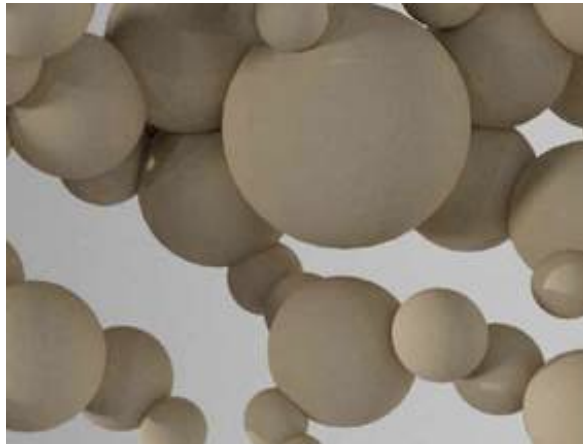

LES AMIS

Séverine BOURGEOIS

Note d'intention

- PORIFERA, appellation scientifique des éponges de mer
- Éponge de mer : pouvoir de résistance et de régénération
- Symbiose de l'homme et la nature
- Sculpture évoquant la transformation, la mutation perpétuelle de l'être humain, de son milieu et des impacts qui en découlent.

PRÉ-SÉLECTION

Dimensions

- environ 2m80 de hauteur maximum 1m de largeur maximum 1m de profondeur

Matériaux

- Structure : tiges métalliques à emboîtements
- Sphères : résine à haute résistance, impression 3D avec placage de texture
- Socle : chape de béton
- Résistance importante et pérennité de l'œuvre de par ses matériaux choisis
- Emplacement prévu Place des Mâts

Budget : 9.700 euros

Séverine BOURGEOIS

Médiation de l'œuvre proposée

- Transfert des formes exemple : inspiration éponge de mer
- Assemblage de matériaux semblables

Tony Cragg, *Totems*, 2000

Thomas Tronel-Gauthier, *Récif d'éponges*, porcelaine, 2007

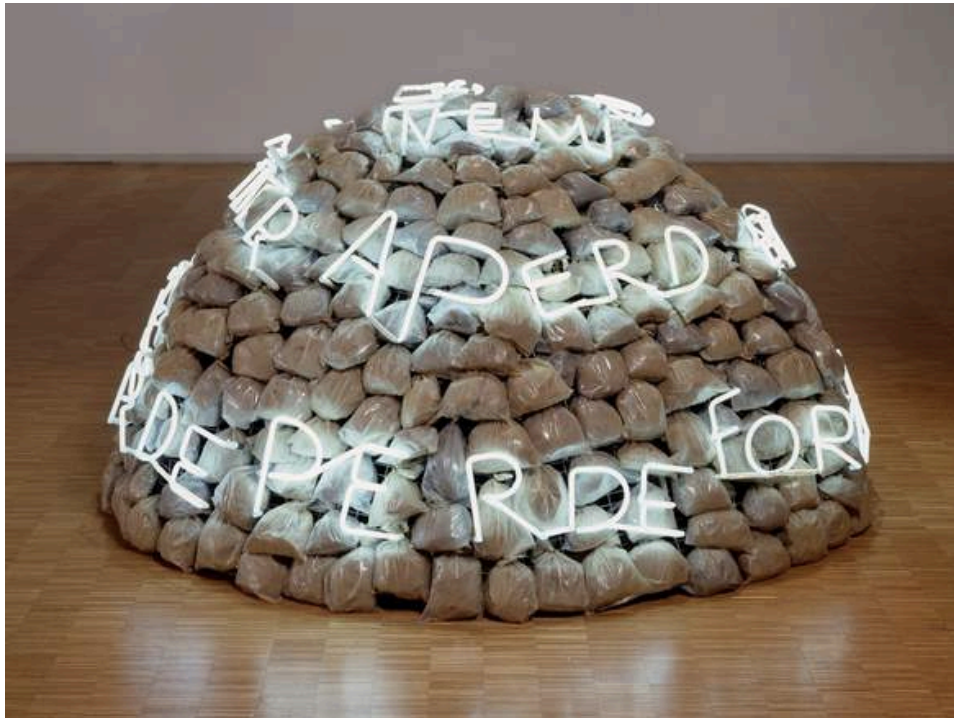

Yves Klein,
*Sculpture-éponge
bleue sans titre*,
1959

Séverine BOURGEOIS

Pédagogie
Fabrique de l'Esprit

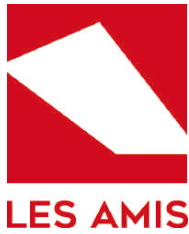
- Ready made – l'accumulation d'objets
- Arte Povera

Mario Merz, *Igloo di Giap*, 1968

Ready-made et accumulation :
Arman, *L'heure de tous*, 1985,
Gare Saint Lazare

Lucas DAUVERGNE et Matthieu CORTICCHIATO

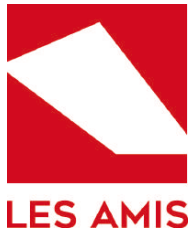
luks.fr

- 29 ans respectivement
- Diplômés respectivement de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
- ✓ Lucas Dauvergne : agence de design LuKs Studio. Yann Kersalé. Nombreuses distinctions : D-incubator, jeunes entrepreneurs PEPITE PSL, Lauréat des Ateliers numériques : tous à l'œuvre !
- ✓ Mathieu Corticchiato : directeur artistique des éditions SENTOU, vitrines HERMES, développement digital LANCOME, PERNOD RICARD, LACOSTE, CREDIT AGRICOLE

École
nationale
supérieure
des Arts
Décoratifs

PRÉ-SÉLECTION

Lucas DAUVERGNE et Matthieu CORTICCHIATO

luks.fr

Leur réflexion consiste à prendre le vivant et les processus naturels comme de véritables industries, possédants aussi bien des systèmes de mise en forme sans pareil que des procédés de fabrication de super-matériaux aux propriétés bien supérieures à ceux que l'Homme est capable de concevoir.

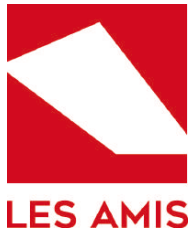
Projet intitulé *L'heure de la récolte*

Projet intitulé *DomoDerme*

Projet intitulé *BIC*

Lucas DAUVERGNE et Matthieu CORTICCHIATO

Note d'intention

Titre : CAN - Conception Assistée de la Nature

- Créer une sculpture (lampe) assistée par le vivant et plus précisément par les *Oecophylla* ou « Fourmis tisserandes »
- Espèce de fourmis produisant une soie qu'elles utilisent comme colle pour confectionner leur nid à partir de feuilles « cousues » ensemble.
- Soie aux caractéristiques impressionnantes de résistance à la chaleur et l'abrasion.

L'idée est de mettre en avant la formidable capacité qu'ont les fourmis tisserandes à s'adapter à leur environnement pour créer des structures en trois dimensions à partir des matériaux disponibles.

Étude du comportement des fourmis

Fourmis élaborant un nid satellite à partir d'une feuille simple pliée sur elle même

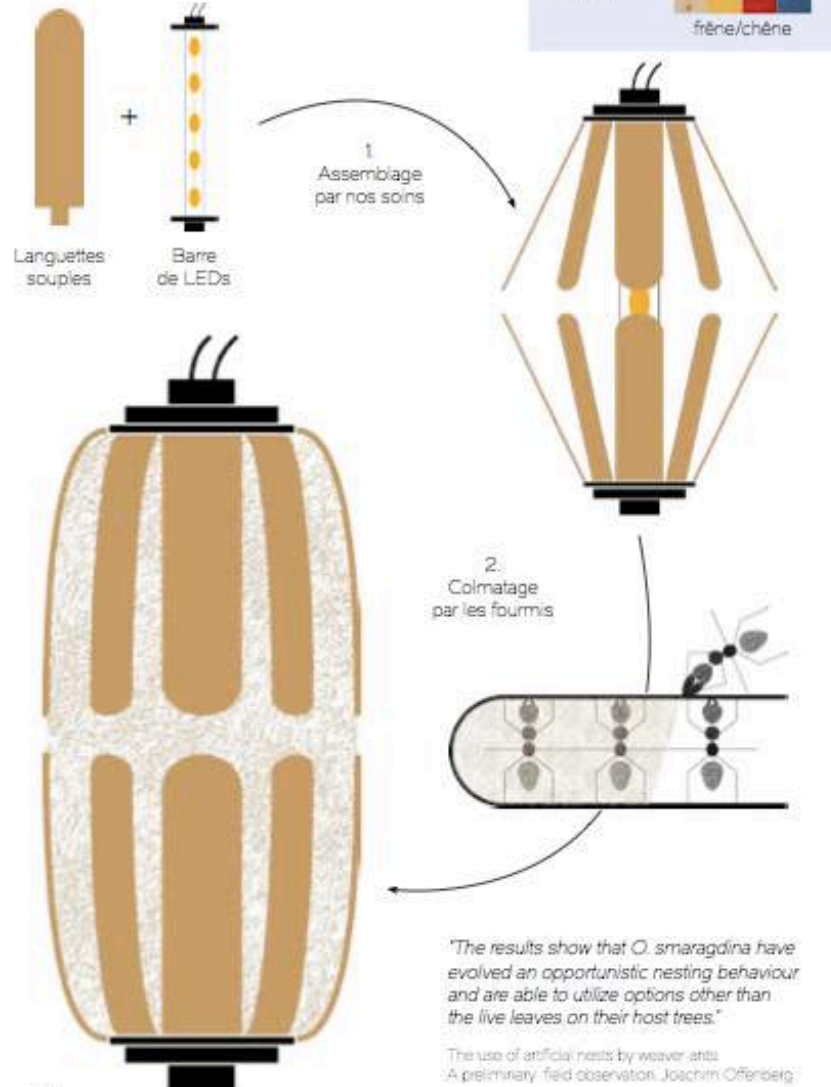
Fourmis pliant une feuille à plusieurs

- Matériaux
Fils de cuivre, bobine d'ABS, de PVA, bois de placage
- L'éclairage
héliostat, caisson étanche, résistances, LED/OLED
- Accueil des fourmis
plexiglas, colle UV, ampoules infra-rouge, brumisateur
- Structure
Cables aciers, électrique, bandes de caoutchouc

Budget : 9717 euros

Protocole et images d'inspiration :
La technique du colmatage

Lucas DAUVERGNE et Matthieu CORTICCHIATO

Conservation

- Installation électrique de faible puissance raccordée à une prise de terre
- Installation étanche
- Utilisation des supports de chemins de câbles robustes
- Application d'un apprêt sur la soie afin de la rendre pérenne et qu'elle puisse subir les aléas climatiques.
- Alimentation électrique par un câble suspendu reliant un arbre à un bâtiment proche. Celui nommé «Accueil» pourrait être équipé d'un interrupteur simple d'accès.

N.B : En cas d'avis de tempête il peut être recommandé de décrocher les nids pour raisons évidentes de sécurité

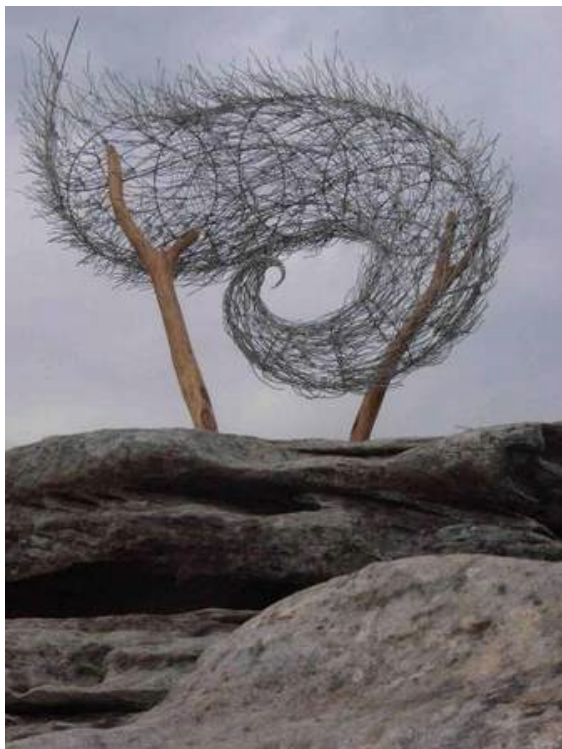
Médiation de l'œuvre proposée

- Atelier d'observation sur les fourmis « parcours du combattant »
- Introduction de chenilles *Anthene Emolus* qui développe une symbiose intéressante avec les fourmis en leur procurant un nectar délicieux en échange de leur protection
- Coopération et réconciliation entre l'Homme et l'animal : conscience écologique et environnementale

Vivarium - fourmilière

- L'art bio-inspiré
- Land art

Bronwyn Berman, *Wind Spiral II*, 2006

Claire Morgan, *Captive*, 2008

Delphine **POUILLÉ**

delphinepouille.com

- 38 ans
- 2005 Agrégée d'Arts Plastiques
- 2003 DEA Histoire et Critique des Arts
- 2002 DNAP École des Beaux-Arts de Rennes
- Quelques expositions personnelles (Hortillonnages d'Amiens, Collège des Jésuites à Eu, galerie du Haut du Pavé
- Des expositions de groupe (Loop Barcelone, Fondation EDF expo by Yvon Lambert, galerie Polaris, La Ferronnerie, Galerie Yvon Lambert...)
- Résidences en Corée du Sud, Taiwan, Barcelone...

Henri et Catherine, 2016

Gueule cassée #2, 2015

Agility #1, 2016

Delphine POUILLÉ

delphinepouille.com

- Des sculptures comme des corps artificiels, alternatifs, empreints de formes humaines, animales et végétales.
- Des grands dessins gonflés, tissu élastique cousu avec mousse expansive insérée.
- Caractère imprévisible et vivant pour l'artiste.

Ruche, 2015

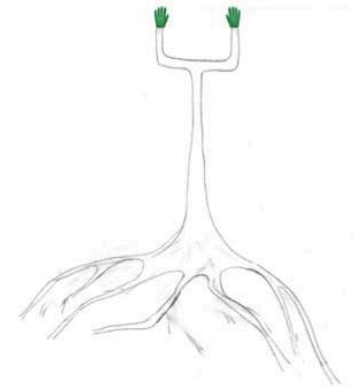
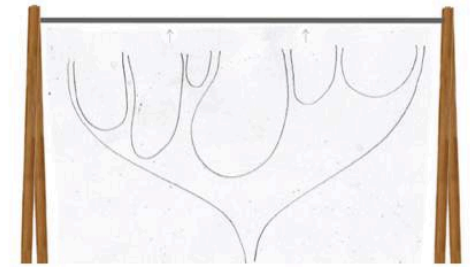

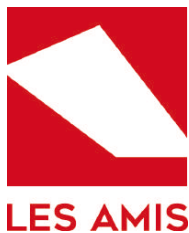
Thrums, 2011

Bigfat (thrum), 2010-2013

Réalisation d'une sculpture (*Sans titre*)

- Mi-humaine, mi-végétale suspendue à un portique
- Obstacle associant parcours du combattant et parcours de santé.
- Une sculpture mobile, monumentale de 7m de haut.
- Forme inspirée de la nature, hybridation entre corps humain et corps végétal établi au cours de la résidence, donc possibilité de changement en fonction des interactions avec les personnes du site.

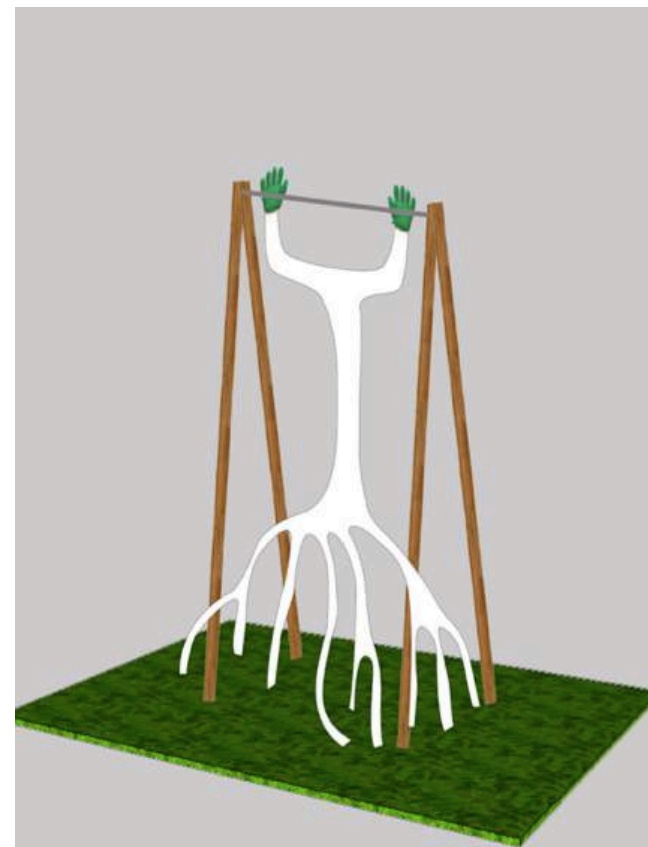
Delphine POUILLÉ

Sans titre

Caractéristiques techniques :

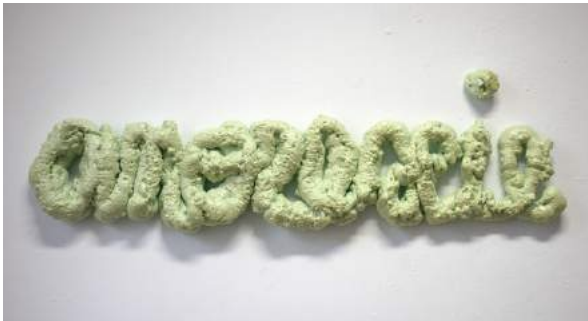
- Sculpture en tissu de 7m de haut, 4m de large, 3 m de profondeur
- Consolidée avec résine non toxique
- Mousse expansive moins de 0,1% d'isocyanates
- Poteaux en bois de pin traité
- Barre horizontale en acier
- Béton, gravier pour scellement au sol
- Pas d'emplacement mentionné

Budget : 9.550 euros

PRÉ-SÉLECTION

- Parcours du combattant/de santé (valeurs transmises par l'œuvre)
- Expérience artistique avec la mousse expansive

Laurie Harvyn, *Anorexie*, 2011

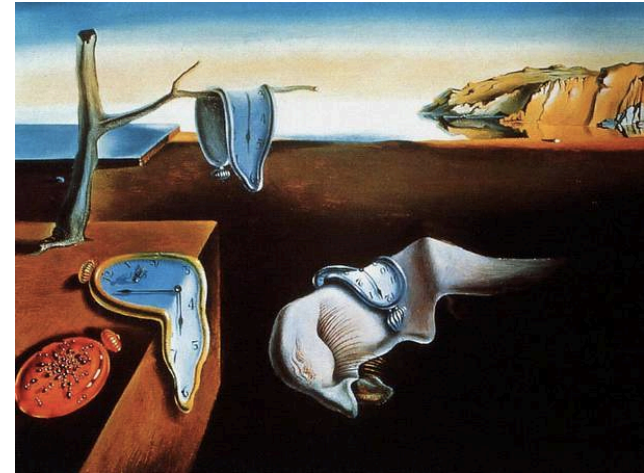

Julien Garnier, *HSH*, 2011

Parcours de santé
(Bois de Boulogne)

- Œuvres d'art molles : exemple d'un artiste, Claes Oldenburg

Salvador Dalí, *Persistence de la mémoire*, 1931

Claes OLDENBURG, *Floor Burger*, 1962

Claes Oldenburg, *Soft Light Switch*, 1966

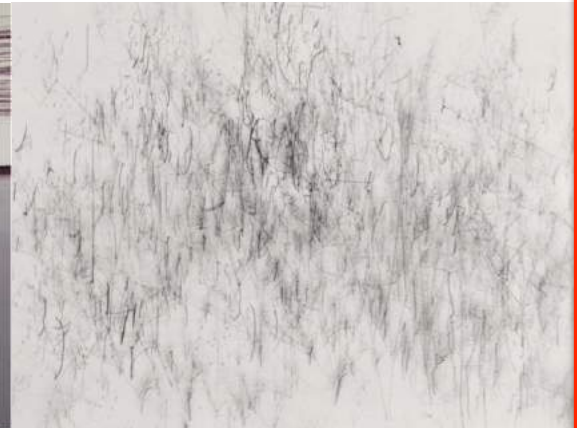
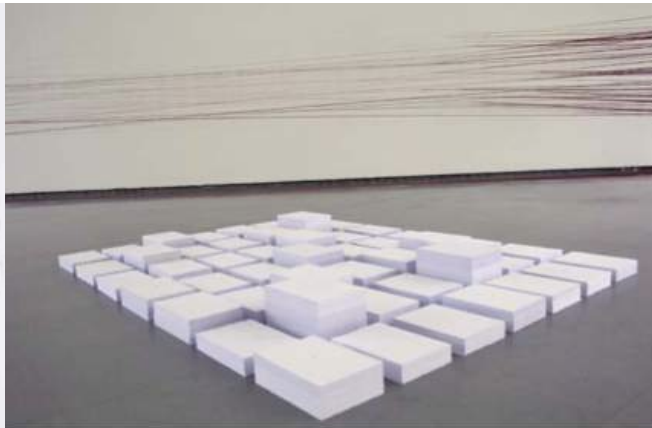

Nina ROUSSIÈRE

Profil

ésban /

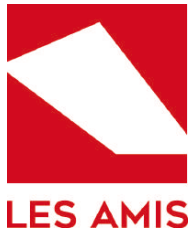
- 40 ans
- Formation École supérieure des Beaux-arts de Nîmes et les Gobelins, Paris
- 1 exposition personnelle à la galerie Les Chantiers Boite Noire, Montpellier
- Quelques expositions collectives (ESBA de Nimes, Château de Collioure, Espace de l'Art Concret à Mouans Sartoux, Château d'Avignon)
- Quelques résidences (Mouans-Sartoux, Berkeley USA, Les Ateliers à Sète...)
- Bourse DRAC en 2016

Économie vibratoire, 2015

Racine carrée, 2013

Économie vibratoire, 2015

Nina ROUSSIÈRE

Profil

Son travail décrit une intériorité

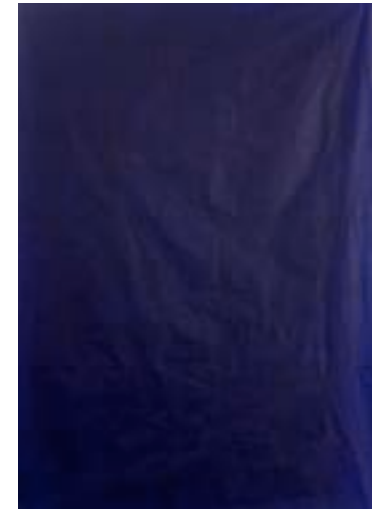
- Il est à l'écoute de tout un réseau sensible qui permettrait de retracer les trajets émotionnels de l'existence
- Utilisation de diagrammes
- Création de dessins vibratoires
- Inscrit la physique et la lumière dans son processus de création
- Utilise l'intelligence du numérique
- Utilise l'aspect spirituel et scientifique de la physique quantique

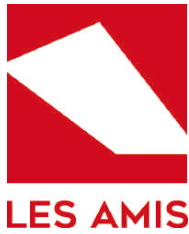
Diagrammes, 2013

*Espace des variantes,
2015, La Panacée,
Montpellier*

Sans titre, papier transfert, 2013

Nina ROUSSIÈRE

Note d'intention

Un projet dans la continuité de ses recherches sur le dessin :

1. En relation avec des technologies numériques induisant de nouveaux gestes et attitudes qui nourrissent son questionnement sur le type de traces que cela peut produire
2. L'objectif est de réaliser une cartographie rythmique et évolutive du microcosme organique de notre corps à partir de données issues d'un appareil de bio-résonance : l'Aumscan.
3. Ce dessin, est destiné à l'application d'une broderie sur voile « intelligent » représentant la cartographie du microcosme organique de notre corps.

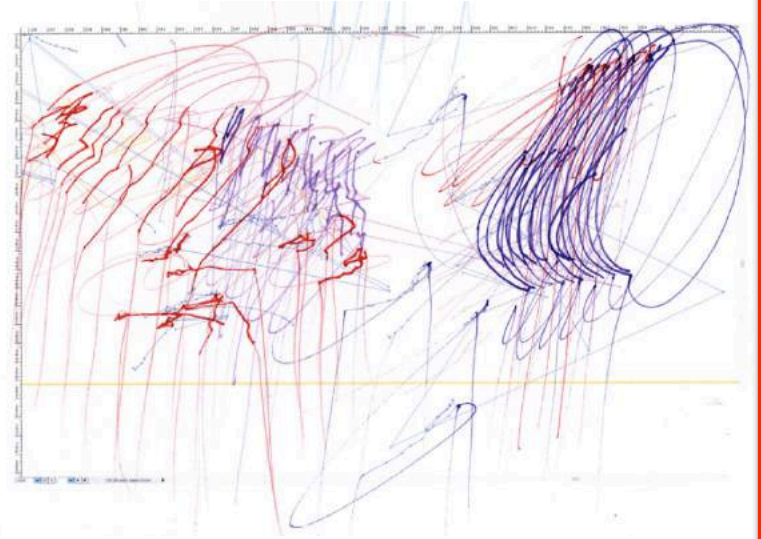
Ying Gao, designer, *(NO)WHERE, (NOW)HERE*
Robe interactive, super organza, fils photoluminescents.

Essais, fils fluorescents, organza

Essais, organza et fils photoluminescents

Croquis de la broderie e-voile

Nina ROUSSIÈRE

Sans titre

- Matériel de bio-résonnance Aumscan
- Dessin à la palette graphique
- Cartographie dessin-matrice
- Broderie du voile en collaboration avec l'entreprise Michele Lemaire spécialisée dans le textile intelligent
- Fils photo luminescents
- Organza, voile
- Pas conçu pour être en extérieur

Budget : n.c.

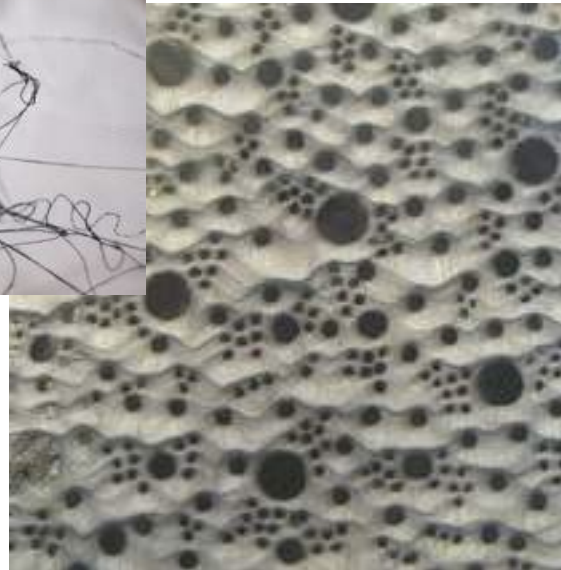

PRÉ-SÉLECTION

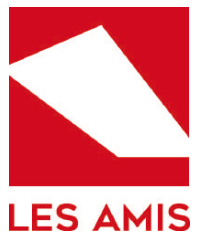
- Art textile contemporain
- Prise de mesures et des vibrations avec l'appareil AUMSCAN

Aumscan, biorésonance

Métiers d'art autour du fil,
du textile

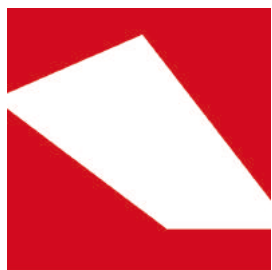
Nina ROUSSIÈRE

Pédagogie
Fabrique de l'Esprit

- Le vivant et l'art numérique

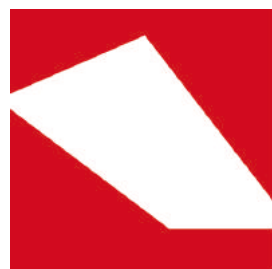

PRÉ-SÉLECTION

**FONDATION
D'ENTREPRISE
FRANCÈS**

- 1ère fondation d'entreprise en Picardie (2009)
- 600 œuvres d'art contemporain
- 20 expo in-situ depuis sa création
- 5 expos hors les murs par an
- 100 prêts chaque année

LES AMIS

fondationfrances.com

@fondationfrances
LES AMIS

@FFrancesArt

lesamis@fondationfrances.com