

Quand l'art et le design donnent du sens à l'innovation

Les nouvelles technologies fournissent des performances inédites. L'art et le design leur imaginent des usages, leur confèrent une expression qui résonne avec notre quotidien. Ils formulent également un regard critique, essentiel à leur pertinence. Mais comment susciter une collaboration entre scientifiques et artistes? Le 6 septembre prochain, l'EPFL+ECAL Lab, centre de recherche en design de l'EPFL, présentera les résultats du grand programme européen STARTS (Science, Technology & the Arts) à Ars Electronica.

En 1919, le Bauhaus s'approprie les nouvelles méthodes de production industrielle pour réinventer notre relation à l'espace d'habitation, aux environnements de travail et à l'objet. Si les arts appliqués et l'architecture jouent un rôle important, de nombreux artistes y exercent une influence majeure, dont Itten, Klee ou Kandinsky. Le Bauhaus devient un mouvement qui changera à jamais notre quotidien et contribuera à l'adoption de nombreuses révolutions technologiques.

Cent ans plus tard, l'art contemporain vit une période d'euphorie spéculative. Mais on peine à repérer un mouvement qui unit art et technologie au bénéfice de la société. De nombreuses technologies, comme la réalité augmentée, sont utilisées de cas en cas, mais ne sont pas portées par un mouvement d'innovation capable de refléter une évolution sociale. *«C'est une perte de sens, mais également une perte économique»*, affirme Nicolas Henchoz, directeur de l'EPFL+ECAL Lab. *«Cela limite les usages durables et l'adoption par un public large»*.

L'EPFL+ECAL Lab a été un des acteurs du programme européen STARTS (Science, Technology & the Arts), avec des partenaires tels que l'IRCAM, du Centre Pompidou, ou le Fraunhofer Institut en Allemagne. Grâce à la Commission européenne, ce programme a financé 45 résidences d'artistes, dédiées à l'innovation. Mais il a surtout mis au point une méthodologie globale, ainsi que des outils pour faciliter leur mise en œuvre. Enfin, il a observé leur impact, en tenant compte des nombreuses initiatives lancées par d'autres institutions.

Les résultats et instruments issus de STARTS sont désormais disponibles pour l'industrie et les institutions publiques et privées. La synthèse, rédigée par

l'EPFL+ECAL Lab et publiée cet été par MIT Press, a été sélectionnée parmi les contributions académiques de la conférence Siggraph qui a rassemblé à Los Angeles plus de 18'000 personnes des milieux de l'informatique et de l'image par ordinateur, dont l'industrie hollywoodienne.

En Europe, l'EPFL+ECAL Lab présentera ces résultats le 6 septembre au Festival Ars Electronica, à Linz. La méthodologie développée aborde notamment comment créer des objectifs communs entre ingénieurs et artistes, comment légitimer l'apport de chacun, comment faciliter l'émergence d'idées fortes. Les résultats montrent également l'apport d'une plateforme électronique pour répondre à tel enjeu, tout en soulignant l'importance d'une médiation humaine.

Un pas important vient d'être ainsi franchi entre deux disciplines. Mais pour Nicolas Henchoz, principal auteur de la publication, on est encore loin d'avoir un impact comparable à celui du Bauhaus : *«Les responsables de l'innovation sont noyés par la diversité des pratiques, entre résidences d'artistes, recherche en design, design thinking et d'autres approches. Or ces pratiques ont chacune des impacts différents. Il est essentiel de les clarifier, pour que l'interaction entre art et technologie apporte des bénéfices concrets»*. Une volonté de collaboration internationale émerge des travaux en cours. Dans ce contexte, l'EPFL+ECAL Lab poursuit le développement d'une approche originale, qui conjugue non seulement art, sciences et design, mais également psychologie, afin donner à l'innovation une dimension durable et sociale, basée sur une meilleure compréhension de la perception humaine.

Titre de la publication

Artist Residencies for Innovation: Development of a Global Framework

Auteurs : Nicolas Henchoz, Pierre-Xavier Puissant, Ana Solange Leal, Tânia Moreira et Hugues Vinet

Contact

Nicolas Henchoz, Directeur EPFL+ECAL Lab
nicolas.henchoz@epfl.ch, +41 79 219 84 14
Géraldine Morand, Communication
geraldine.morand@epfl.ch, +41 78 742 44 08
www.epfl-ecal-lab.ch