13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

école des arts décoratifs paris

PSL UNIVERSITÉ PARIS

ART, DESIGN ET SOCIÉTÉ

SAVOIRS SENSIBLES

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

école des arts décoratifs paris

PSL UNIVERSITÉ PARIS

ART. DESIGN ET SOCIÉTÉ

SAVOIRS SENSIBLES

FR

CETTE JOURNÉE D'ÉTUDE SE PROPOSE D'ÉTUDIER LA NOTION DE «SAVOIRS SENSIBLES» DANS SES DIMENSIONS ESTHÉTIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES AFIN D'INTERROGER SA CAPACITÉ OPÉRATOIRE POUR LA RECHERCHE EN ART ET EN DESIGN À PRODUIRE DES FORMES DE CONNAISSANCE.

EN

THIS STUDY DAY AIMS TO STUDY THE NOTION OF "SAVOIRS SENSIBLES" [SENSIBLE KNOWLEDGES] IN ITS AESTHETIC AND ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS IN ORDER TO INTERROGATE THE CAPACITIES OF RESEARCH PRACTICES IN ART AND DESIGN TO PRODUCE KNOWLEDGE.

Journée d'étude en ligne

INSCRIPTION

direction.recherche@ensad.fr

La journée d'étude se tiendra en français et en anglais

Online Study Day

REGISTER

direction.recherche@ensad.fr

The study day will be held in French and English

SENSIBLES

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

école des arts décoratifs paris

PSL UNIVERSITÉ PARIS

ART, DESIGN ET SOCIÉTÉ

SAVOIRS SENSIBLES

FR Présentation

Apposer savoir et sensible dans le contexte de la recherche par la pratique en art et design peut sembler à première vue contradictoire tant la sémantique du savoir est attachée à la rationalité scientifique et celle du sensible à la libre faculté de jugement qui échappe au savoir formalisé. En effet, dès la *Critique de la faculté de juger* (1790), Kant distingue l'esthétique de la logique, assigne à celle-ci le savoir rationnel et à l'esthétique, qu'il définit comme « formulation sensuelle concrète », le pouvoir réflexif du jugement. Ainsi, bien que le savoir esthétique accède avec Kant à une première forme de construction analytique et est distingué de la pensée théoretico-discursive classique, il se construit à l'intérieur d'un paradoxe constitutif qu'on a la plus grande peine à dépasser au sein de la recherche contemporaine en art et design : les formes de connaissances qui sont issues de ces pratiques et qu'on se propose d'appeler « savoirs sensibles », s'ils sont bien dotés d'une capacité réflexive — en ce qu'ils interrogent le libre-jeu simultané de l'imagination et de l'entendement — échappent aux catégorisation et insistent sur leur liberté constitutive. En ce sens, il est difficile de réduire les savoirs sensibles à des

Presentation EN

At first glance, the apposition of knowledge and the sensible within the context of practice-based research in art and design may seem contradictory given that the semantics of knowledge is linked to scientific rationality, and those of the sensible to one's capacity to judge what escapes formalised knowledge. Indeed, as early as in 1790 with the *Critique of Judgment*, Kant distinguished aesthetics from logic by associating rational knowledge to the latter, and aesthetics—which he defined as 'concrete sensual formulation'—to the reflexive power of judgment. Thus, although with Kant, aesthetic knowledge reaches a first form of analytical construction in distinguishing itself from theoretical-discursive classical thought, it is constructed within a constitutive paradox that faces great difficulty to be transcended within contemporary research in art and design. The forms of knowledge which result from such practices, and which we hereby propose to call 'sensible knowledges,' if they are well endowed with a reflective capacity—to the extent that they question the simultaneous free interplay of imagination and understanding—escape categorisation and continue to insist on their constitutive freedom. In this sense, it is difficult to reduce 'sensible knowledges' to fixed

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

SAVOIRS SENSIBLES

définitions car ils ne se reconnaissent, se définissent, se distinguent et s'expérimentent que dans les actions produites par des individus et des communautés. Ensuite, parce que les savoirs sensibles ne se limitent pas à la production d'œuvres ou d'objets matériels mais s'étendent aussi à l'expression d'une connaissance sur le monde naturel et social par un biais sensible. En opposition à la véridiction causale, la déduction logique et la généralisation, les savoirs sensibles semblent donc demander au chercheur d'accepter la vulnérabilité et l'in-comparabilité des pratiques de recherche en art et design ainsi que leur caractère spéculatif. Les savoirs sensibles s'attachent ainsi au tangible, au tactile et à l'empirique et ouvrent la voie à une nouvelle orientation programmatique pour la recherche en art et design par la revalorisation de l'expérience, du corps, des émotions, de la perception et de l'action, comme des formes de connaissance en actes associant le social et le sensible (Laplantine 2005).

Ainsi, l'anthropologie des sens, qui s'attache à comprendre comment les manifestations du corps nous renseignent sur la manière dont les individus utilisent des langages sensoriels comme moyen d'être au monde (Howes 2018 ; Gélard 2016), a montré que le sensible, en tant que communication non verbale,

definitions because such knowledges can only be recognised, defined, distinguished, and experienced in actions produced by individuals and communities. 'Sensible knowledges' are not limited to the production of works or material objects but also extend to the expression of knowledge about the natural and social world through a 'sensible/sentient/sensitive/sensory' lens. In contrast to causal veridiction, logical deduction, and generalisation, 'sensible knowledges' therefore seem to ask researchers to accept the vulnerability and in-comparability of research practices in art and design as well as their speculative nature. 'Sensible knowledges' thus attach themselves to the tangible, the tactile, and the empirical, and pave the way to a new programmatic approach to research in art and design through the revaluation of experience, the body, emotions, perception, and action—as forms of knowledge in action that associate the social and the sensible (Laplantine 2005).

The anthropology of the senses, which seeks to understand how manifestations of the body inform us about the ways in which individuals use sensory language as a means of being in the world (Howes 2018; Gélard 2016), has shown that the sensible as non-verbal, bodily and sensory communication, is fundamentally social. To gain an understanding of

13.04.2021
Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société » EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

SAVOIRS SENSIBLES

corporelle et sensorielle, est fondamentalement social. Accéder à la compréhension de ces manifestations suppose alors une connaissance approfondie et intime des sociétés dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Une recherche sur les savoirs sensibles en lien avec la recherche en art et design devient alors une démarche épistémologique où le sensible devient intelligibilité du monde et dépend étroitement d'univers culturels et temporels spécifiques au sein desquels les groupes d'individus sont immergés. Le sensible invite les sciences humaines et sociales à se départir de la vison selon laquelle « la structure sociale serait totalement découplée de la façon dont les individus vivent et ressentent leur corps et leurs affects » (Héritier 2004) car le sensible se situe au cœur du nœud irréductible qui articule un rapport immédiat au monde (sensoriel) à sa construction symbolique qui est au fondement du social.

En remettant à l'honneur le paradigme sensoriel qui est à l'origine de l'esthétique de Baumgarten (Galland-Szymkowiak 2020) et en le confrontant aux travaux contemporains de l'anthropologie des sens (David Howes et Marie-Luce Gélard), de la théorie esthétique (Mildred Galland-Szymkowiak et Céline Trautmann-Waller) et aux pratiques curatoriales en art (Catherine Wood) et en design (Mariana Pestana)

these manifestations involves, then, to have a thorough and intimate knowing of the societies in which they are implemented. An inquiry into the 'sensible knowledges' produced by research in art and design thus becomes an epistemological approach where the sensible becomes a form of intelligibility of the world and is closely dependent on specific cultural and temporal universes in which groups of individuals are immersed. The sensible thus invites the Humanities and Social Sciences to depart from the view that 'social structures are totally detached from the way in which individuals live and feel their bodies and their affects' (Héritier 2004) because the sensible is at the heart of the irreducible knot that articulates an immediate relationship to the (sensorial) world and its symbolic construction, which lies at the foundation of the social.

By bringing the sensory paradigm—which is at the origin of Baumgarten's aesthetics (Galland-Szymkowiak 2020)—back to the forefront and by confronting it with contemporary works in the anthropology of the senses (David Howes and Marie-Luce Gélard), aesthetic theories (Mildred Galland-Szymkowiak and Céline Trautmann-Waller) and with curatorial practices in art (Catherine Wood) and design (Mariana Pestana) that question the sensible body in movement and forms

SAVOIRS SENSIBLES

qui questionnent le corps sensible en mouvement et les formes de relation empathique au monde, l'enjeu de cette journée d'étude est double : repenser la relation entre l'art et la société mais aussi entre l'humain et son environnement sensoriel dans la construction de nos cultures matérielles. Depuis le terme de sensible en passant par celui de sens, de sensualité et de sensation, cette journée visera alors à cerner la sémantique du savoir sensible et les outils analytiques et méthodologiques utilisés pour étudier et travailler cette notion. Une attention particulière sera ainsi accordée aux travaux qui s'attachent à étudier et à mettre à l'épreuve les liens entre esthétique, politique et sensible dans ses dimensions philosophiques, anthropologiques et artistiques.

Références citées

Baumgarten A.G., 1988 (1750 – 1758), *Esthétique,* L'Herne.
Galland-Szymkowiak M., (2020), « L'esthétique comme science de la sensation. Jalons pour une histoire » in Böhme G.,*Aisthétique. Pour une esthétique de l'expérience sensible*, Dijon, Les Presses du Réel, p. 237–263.
Gélard, M.-L., (2016), « L'anthropologie sensorielle en France. Un champ en devenir ? », *L'Homme*, n° 217, p. 91-108.
Héritier F. et Xanthakou M. (eds), 2004, *Corps et affects,* Odile Jacob.
Howes D. (ed.), 2018, *Senses and Sensation: Critical and Primary Sources*, 4 volumes, London and New York, Bloomsbury. Laplantine F., 2005, *Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale*, Paris, Téradère.
Kant E., 2015 (1790), *Critique de la faculté de juger*, Flammarion.

of empathic relationships with the world, the objectives of this study day are twofold: we aim to rethink the relationship between art and society but also between humans and their sensory environment in the construction of material culture. Taking as our point of departure the term 'sensible' as well as drawing from those of the senses, sensuality, and sensation, this study day aims to examine the semantics of 'sensible knowledges' and the analytical and methodological tools used to study and work on this notion. Particular attention will thus be given to works that attempt to study and test the links between aesthetics, politics and the sensible in its philosophical, anthropological and artistic dimensions.

References

Baumgarten A.G., 1988 (1750–1758), *Esthétique,* L'Herne.
Galland-Szymkowiak M., 2020, « L'esthétique comme science de la sensation. Jalons pour une histoire » in Böhme G., *Aisthétique. Pour une esthétique de l'expérience sensible*, Dijon, Les Presses du Réel, p.237-263.
Gélard, M-L., (2016), « L'anthropologie sensorielle en France. Un champ en devenir ? », *L'Homme*, n°217, p.91–108.
Héritier F. and Xanthakou M. (eds), 2004, *Corps et affects,* Odile Jacob.
Howes D. (ed.), 2018, *Senses and Sensation: Critical and Primary Sources*, 4 volumes, London and New York, Bloomsbury.
Laplantine F., 2005, *Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale,* Paris, Téradère.
Kant E., 2015 (1790), *Critique de la faculté de juger*, Flammarion.

13.04.2021
Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société » EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

école des arts décoratifs paris

PSL UNIVERSITÉ PARIS

ART. DESIGN ET SOCIÉTÉ

SAVOIRS SENSIBLES

Programme | Program

Matinée | Morning

9h30 – 10h | 9–10 am — Français

Francesca Cozzolino, Arnaud Dubois, Sophie Krier

FR Introduction
EN Introductory remarks

10h – 11h | 10–11 am — Français

Marie-Luce Gélard

FR Anthropologie des sens, du sensible et des sensibilités : un engouement récent ?
EN Anthropology of senses, of the sensible and of sensitivities : a recent interest?

11h – 12h | 11 – noon — Français

Céline Trautmann-Waller

FR Le tatouage comme savoir sensible ? Karl von den Steinen et l'art des Marquisiens
EN Tattoos as sensible knowledge? Karl von den Steinen and Marquesans' art

12h – 13h | Noon–1 pm — English

Catherine Wood

FR Bodyspacemotionthings
EN Bodyspacemotionthings

Après-midi | Afternoon

13h – 14h30 | 1–2.30 pm

Pause déjeuner | Lunch Break

14h30 – 15h30 | 2.30–3.30 pm — English

Mariana Pestana

EN More than human empathy
FR Au-delà de l'empathie humaine

15h30 – 16h30 | 3.30–4.30 pm — Français

Mildred Galland-Szymkowiak

FR Penser les qualités de l'objet productrices d'atmosphères : apports de l'esthétique allemande
EN Thinking about the qualities of the object that produce atmospheres: contributions of German aesthetics

16h30 – 17h30 | 4.30–5.30 pm — English

David Howes

EN An Archaeology of Aesthetic Perception
FR Pour une archéologie de la perception esthétique

17h30 – 18h | 5.30–6 pm

Échanges et discussions
Concluding remarks

SENSIBLES

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

10h – 11h

Marie-Luce Gélard

Maître de conférences HDR en anthropologie, Université de Paris/IUF

Anthropologie des sens, du sensible et des sensibilités : un engouement récent ?

Je propose d'interroger les univers sensoriels dans deux directions majeures. L'une épistémologique : les sens deviennent et/ou ont toujours été une démarche ethnographique incontournable. La seconde, part du constat que l'étude des sens, des univers sensoriels et des sensibilités semble dans l'air du temps… Si une société et une culture peuvent être appréhendées à travers leur manière de rendre compte des expériences sensorielles et de la place qu'elles donnent à ces manifestations du sensible, capter ces dernières ne va pas pour autant de soi. Impliquant le ressenti du chercheur, la démarche semble contredire l'exigence d'objectivité sur laquelle se sont construites les sciences. Leur prise en compte se heurte également à leur immatérialité et passe par le filtre de la subjectivité. La démarche pose donc des questions épistémologiques et méthodologiques majeures aux sciences sociales.

Marie-Luce Gélard est anthropologue, Maître de Conférences à l'Université de Paris et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. Ses recherches proposent une analyse des perceptions du rapport de parenté orienté autour de la colactation collective (parenté de lait) et de la dimension pactuelle (protection, sacrifice au Maroc (Haut Atlasn et Tafilalt, Sud-Est). Aujourd'hui, toujours en milieu saharien (Sud marocain), ses recherches s'orientent autour des modalités de la perception sensorielle et de leurs codifications corporelles par la mise en place d'une anthropologie des sens (domaine auditif et olfactif).

10–11 am

Marie-Luce Gélard

HDR Associate Professor of Anthropology, Université de Paris/IUF

Anthropology of senses, of the sensible and of sensitivities: a recent interest?

I propose to interrogate sensory universes in two major directions. First, epistemologically: the senses become and/or have always been an essential ethnographic process. The second stems from the observation that the study of the senses, of the sensory universes, and of feelings seems to be currently in vogue… If a society and a culture can be understood through their way of making sense of sensorial experiences and the place that they give to manifestations of feelings, capturing them, is, by no means, self-evident. Involving the researcher's perceptions and feelings, the approach seems to contradict the requirement of objectivity on which the sciences are based. Their eventual analysis is also confronted with their intangibility and the passage through the filter of subjectivity. Such an approach therefore raises major epistemological and methodological questions for the social sciences.

Marie-Luce Gélard is an anthropologist, Associate Professor at Université de Paris, and an Honorary Member of the Institut Universitaire de France.) Her research proposed an analysis of perceptions of kinship relationships centred on collective co-lactation (milk kinship) and pactual dimensions (protection, sacrifice) in Morocco (Grand Atlas and Tafilalt, South-East). Today, still in the Saharan environment (southern Morocco), her research focuses on the modalities of sensory perception and their bodily codifications through the establishment of an anthropology of the senses (auditory and olfactory).

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

11h – 12h

Céline Trautmann-Waller

Professeur en études germaniques, Université Sorbonne Nouvelle / Institut Universitaire de France

Le tatouage comme savoir sensible ? Karl von den Steinen et l'art des Marquisiens

Connu pour ses expéditions en Amazonie (1884 et 1887), Karl von den Steinen l'est également pour ses recherches sur l'art des Marquisiens (culture matérielle, statuaire et tatouage) faisant suite à une expédition réalisée en 1897-98. Partant de ses analyses de la pratique du tatouage, nous nous intéresserons au sens qu'il attribue à cet art pratiqué à même le corps, à sa collecte des différents dessins et des récits associés, à la reprise de ses analyses dans des recherches anthropologiques plus récentes.

Céline Trautmann-Waller est professeur en études germaniques à l'université Sorbonne Nouvelle, membre senior de l'Insitut Universitaire de France. Ses recherches actuelles portent sur l'articulation entre esthétique et anthropologie dans l'aire germanique. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur cette question dont *Quand Berlin pensait les peuples. anthropologie, ethnologie, psychologie 1850 – 1890* en 2004, *Aux origines d'une science allemande de la culture. Linguistique et psychologie des peuples chez Heymann Steinthal* en 2006, *L'école viennoise d'histoire de l'art* en 2011 ou encore *De la philologie allemande a l'anthropologie francaise : les sciences humaines à l'Ephe (1868 – 1945)* en 2017.

11 – noon

Céline Trautmann-Waller

Professor of Germanic Studies, Université Sorbonne Nouvelle / Institut Universitaire de France

Tattoos as sensible knowledge? Karl von den Steinen and Marquesans' art

Well-known for his expeditions to the Amazon (1884 and 1887), Karl von den Steinen is also known for his research on Marquesans (material culture, statuary, and tattooing), which followed an expedition carried out in 1897–98. Starting from his analyses of tattooing practices, I am interested in examining the meaning that he attributes to this art practiced on the body, to his compilations of various drawings and associated stories, and the renewed study of his analyses in recent anthropological research.

Céline Trautmann-Waller is a Germanic Studies Professor at Université Sorbonne Nouvelle, and a senior member of the Institut Universitaire de France. Her current research focuses on the articulation of aesthetics and anthropology in Germanic cultures. She is author of multiples books on this question such as *Quand Berlin pensait les peuples. anthropologie, ethnologie, psychologie 1850–1890* (2004), *Aux origines d'une science allemande de la culture. Linguistique et psychologie des peuples chez Heymann Steinthal* (2006), *L'école viennoise d'histoire de l'art* (2011) and *De la philologie allemande a l'anthropologie francaise : les sciences humaines à l'Ephe, 1868–1945* (2017).

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

SAVOIRS SENSIBLES

12h – 13h

Catherine Wood

Conservatrice générale de l'Art International (Performance), Tate Modern

Bodyspacemotionthings

À partir de l'étude de la performance de Robert Morris de 1971 *Bodyspacemotionthings*, nous analyserons « l'échec » de sa notion utopique de participation physique, son ancrage dans une logique communautaire spécifique d'interaction corps-objet (propre au monde de la danse postmoderne à New York) et à ce que signifie pour le musée de conserver des objets destinés à une telle participation, souvent présentés — de manière inadéquate — dans le contexte stérile du white-cube où est interdit tout rituel social alternatif.

Catherine Wood est conservatrice générale de l'art international (performance) à la Tate Modern. Elle a récemment organisé un projet d'envergure avec Anne Imhof, intitulé « Sex », pour les Tanks de la Tate Modern, et la Hyundai commission 2018-19 pour le Turbine Hall avec l'artiste cubaine, Tania Bruguera. Wood a co-organisé pour la Tate la rétrospective Rauschenberg de 2017 et a programmé le cycle d'exposition annuelle des Tanks avec Fujiko Nakaya et Isabel Lewis (2017) et Joan Jonas et Jumana Emil Abboud (2018). Wood est l'auteure d'*Yvonne Rainer, The Mind is a Muscle* (2007, Afterall / MIT press) et "Performance in Contemporary Art" (Tate Publishing, 2018).

noon–1 pm

Catherine Wood

Senior Curator of International Art (Performance), Tate Modern

Bodyspacemotionthings

I will speak about the Robert Morris 1971 *Bodyspacemotionthings* show in terms of the 'failure' of its utopian notion of physical participation, its embeddedness in a specific community logic of body-object interaction (post-modern dance in NY) and what it means for the museum to hold objects intended for such participation, often—inadequately—shown in a sterile, white-cube, barriered context, displaced from alternative social ritual.

Catherine Wood is Senior Curator of International Art (Performance) at Tate Modern. She recently curated a major project with Anne Imhof, titled 'Sex,' for the Tanks at Tate Modern, and the 2018 – 19 Hyundai commission for the Turbine Hall with the Cuban artist, Tania Bruguera. Wood co-curated the Rauschenberg retrospective at Tate Modern in 2017 and initiated Tate Modern's annual Live Exhibtion in the Tanks, which has featured Fujiko Nakaya and Isabel Lewis (in 2017) and Joan Jonas and Jumana Emil Abboud (2018). Wood is author of *Yvonne Rainer, The Mind is a Muscle* (2007, Afterall/MIT press) and 'Performance in Contemporary Art' (Tate Publishing, 2018).

13.04.2021
Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société » EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

14h30 – 15h30

Mariana Pestana

Architecte et commissaire, Commissaire générale de la 5e Biennale de Design d'Istanbul

Au-delà de l'empathie humaine

Nous avons tendance aujourd'hui à considérer l'empathie comme un moyen de comprendre, de simuler ou de saisir les sentiments d'autrui. Mais quand le terme d'empathie entre en circulation il y a environ 100 ans, il décrit comment les sentiments se transfèrent dans les objets et le monde naturel. Face aux urgences climatiques et économiques, à un état général de dénuement social et à un modèle industriel mondial épuisé, la 5e Biennale du design d'Istanbul revisite l'empathie pour réfléchir de manière critique sur la façon dont nous nous relions aux autres, qu'ils soient humains ou non-humains — biologiques, bactériens, géologiques. Afin d'ouvrir un espace de responsabilité et de nourrir une culture de l'attachement au-delà de l'humain, cette biennale explore l'idée du design pour des corps, pour des dimensions et pour des perspectives multiples. Cette communication présentera l'approche conceptuelle de la biennale et offrira des exemples de la manière dont les designers ont réagi en adoptant des points de vue sensibles, diplomatiques et thérapeutiques.

Mariana Pestana est une architecte et commissaire et membre du collectif The Decorators. Mariana a co-organisé les expositions *The Future Starts Here* (V&A, 2018) et *Eco Visionaries: Art and Architecture After the Anthropocene* (MAAT, 2018; Matadero & Royal Academy, 2019). Elle est actuellement commissaire générale de la 5e Biennale de Design d'Istanbul intitulée *Empathy Revisited: designs for more than one* (octobre 2020 - avril 2021), chercheure au Center for Other Worlds et professeure de Design à la School of Communication, Arts and Information Technologies à Universidade Lusófona.

2.30–3.30 pm

Mariana Pestana

Architect and Curator, Director of the 5th Istanbul Design Biennale

More than human empathy

Nowadays we tend to think of empathy as a way to understand, simulate or grasp other people's feelings. But when the term empathy came into circulation about 100 years ago it described how one's feelings transferred into objects and the natural world. In the face of urgent climate and economic crises, a general state of social deprivation and an exhausted global industrial model, the 5th Istanbul Design Biennial revisits empathy to think critically about how we relate to others, be them human or other bodies— biologic, bacterial, geologic. With the aim to open up a space of responsibility and nourish a culture of attachment towards the more-than-human, this biennial explores the idea of designs for multiple bodies, dimensions and perspectives. This talk will introduce the conceptual approach of the biennial and offer examples as to how designers responded, adopting sensitive, diplomatic and therapeutic roles.

Mariana Pestana is an architect and independent curator, member of the collective The Decorators. Mariana co-curated the exhibitions *The Future Starts Here* (V&A, 2018) and Eco Visionaries: Art and *Architecture After the Anthropocene at* (MAAT, 2018; Matadero & Royal Academy, 2019). Currently, she is the curator of the 5th Istanbul Design Biennale titled *Empathy Revisited: designs for more than one* (October 2020 - April 2021), Researcher at the Center for Other Worlds and Assistant Professor of Design at School of Communication, Arts and Information Technologies, Universidade Lusófona.

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

15h30 – 16h30

Mildred Galland-Szymkowiak

Chargée de recherche CNRS (Thalim), enseignante au département de philosophie de l'École normale supérieure.

Penser les qualités de l'objet productrices d'atmosphères : apports de l'esthétique allemande

La question des connotations affectives de la perception d'un objet ou encore des qualités sensibles de l'objet génératrices d'un état affectif chez le sujet, et plus généralement productrices d'une atmosphère, a donné lieu à différentes conceptualisations dans l'histoire de l'esthétique allemande depuis le 18e s. On s'interrogera sur la manière dont les notions de forme et de « sentiment de la forme » dans les esthétiques psychologiques de l'empathie autour de 1900, ainsi que différents concepts issus de la réflexion récente sur les atmosphères, permettent de décrire et de comprendre ces qualités productrices d'atmosphères.

Mildred Galland-Szymkowiak est chercheur au CNRS et enseignante au département de philosophie de l'École normale supérieure (Paris). Elle est spécialiste de philosophie allemande du 19e s. et de philosophie esthétique. Ses recherches dans ce dernier domaine portent sur l'idée de symbole dans l'esthétique allemande du 18e au 20e s., sur les théories de l'empathie (*Einfühlung*) et sur l'expérience sensible et affective de l'espace.

3.30–4.30 pm

Mildred Galland-Szymkowiak

CNRS Research Fellow (Thalim) and Associate Professor of Philosophy, Ecole normale supérieure.

Thinking about the qualities of the object that produce atmospheres: contributions of German aesthetics

The question of affective connotations in the perception of an object or that of the sensitive qualities of the object which generate an affective state in the subject and, more generally, produce an atmosphere, has given rise to various conceptualisations throughout the history of German aesthetics since the eighteenth century. I will interrogate ways in which the notions of the form and of 'feeling of form' in psychological aesthetics of empathy from the turn of the twentieth century, as well as various concepts resulting from recent reflection on atmospheres, make it possible to describe and understand such qualities that produce atmospheres.

Mildred Galland-Szymkowiak is a Research Fellow at the CNRS and an Associate Professor in the Philosophy Department of the École normale supérieure (Paris). She is a specialist of 19th century German philosophy and aesthetic philosophy. Her research in the latter area focuses on the idea of the symbol in German aesthetics from the 18th to the 20th century, on the theories of empathy (*Einfühlung*), and on the sensitive and affective experience of space.

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

SAVOIRS SENSIBLES

16h30–17h30

David Howes

Professeur de Sociologie et Anthropologie /
Co-Directeur du Center for Sensory Studies, Université Concordia

Pour une archéologie de la perception esthétique

Et si Kant s'était trompé dans sa définition de l'esthétique ? Et si nous devions renoncer à sa théorie du jugement esthétique afin de progresser dans la compréhension de l'expérience esthétique ? Dans cette communication, nous plongerons sous la Critique de Kant pour retrouver la signification originale du terme esthétique (formulé par Alexander von Baumgarten en 1750) qui implique la perception de « l'unité dans la multiplicité des qualités sensibles ». Une telle proposition sera illustrée à travers l'exploration des peintures de l'artiste surréaliste espagnol Remedios Varo et l'expérience du « design immersif multisensoriel » proposée par l'agence *Flying Object* pour l'exposition « Tate sensorium » de 2015 à la Tate Britain. Cette communication cherchera aussi à réintégrer le sens physiologique du goût dans le jugement de goût et à rétablir le lien réprimé entre *saveur* et *savoir* ou *sapore* et *sapere* en italien. Nous conclurons en proposant une théorie comparatiste et multimodale de l'esthétique qui s'appuie sur de nouvelles recherches en anthropologie des sens.

David Howes est professeur au Département de sociologie et d'anthropologie et co-directeur du *Centre for Sensory Studies* de Concordia University à Montréal. Howes a mené des recherches de terrain sur la vie culturelle des sens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le nord-ouest de l'Argentine et dans le sud-ouest des États-Unis. Il a publié entre autre *The Varieties of Sensory Experience* (1991) et *Senses and Sensation: Critical and Primary Sources* (2018).

4.30–5.30 pm

David Howes

Professor of Sociology and Anthropology /
Co-Director, Center for Sensory Studies, Concordia University

An Archaeology of Aesthetic Perception

What if Kant got the definition of aesthetics wrong? What if we must recant his doctrine of aesthetic judgement if we are to make any headway in our understanding of aesthetic experience? This presentation delves beneath Kant's Critique to recover the original meaning of the term aesthetic (coined by Alexander von Baumgarten in 1750) as entailing the perception of "the unity in multiplicity of sensible qualities." This proposition is illustrated through an exploration of the paintings of the Spanish Surrealist artist Remedios Varo and the great experiment in "multisensory immersive design" proposed by the Flying Object creative agency in their 2015 show at Tate Britain entitled "Tate sensorium." This presentation further seeks to incorporate the physical sense of taste back into the judgement of taste and bring out the suppressed connection between *saveur* and *savoir* (in French) or sapore and sapere (in Italian). It concludes by advancing a cross-cultural multimodal theory of aesthetics that draws on breaking research in the anthropology of the senses.

David Howes is a Professor in the Department of Sociology and Anthropology and a Co-Director of the *Centre for Sensory Studies* at Concordia University in Montreal. David has conducted field research on the cultural life of the senses in Papua New Guinea, Northwestern Argentina, and the Southwestern United States. David has published among others *The Varieties of Sensory Experience* (1991) and *Senses and Sensation: Critical and Primary Sources* (2018).

13.04.2021
Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société » EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

13.04.2021

9h30—18h

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES

JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISÉE PAR LA PLATEFORME « ART, DESIGN ET SOCIÉTÉ »

(Francesca Cozzolino, Arnaud Dubois et Sophie Krier),
EnsadLab, laboratoire de recherche en art et design
École des Arts Décoratifs
Université Paris, Sciences et Lettres, PSL

STUDY DAY ORGANISED BY PLATEFORME "ART, DESIGN ET SOCIÉTÉ"

(Francesca Cozzolino, Arnaud Dubois et Sophie Krier)
EnsadLab, research laboratory in art and design
École des Arts Décoratifs
Université Paris, Sciences et Lettres, PSL

@graphisme
Silvia Dore (stéréo buro)

@graphic design
Silvia Dore (stéréo buro)

13.04.2021

Journée d'étude de la Plateforme « Art, design et société »

EnsadLab, École des arts décoratifs, Paris

SAVOIRS SENSIBLES
ESTHÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE