

Colloque international

3, 4 et 5 décembre 2025

« Design, narration(s) et théorie(s) littéraire(s) » Au prisme de l'œuvre de Pierre Bayard

> Centre de recherche en design ENS Paris Saclay / ENSCI les Ateliers Université Paris 8 Université Paris Nanterre

A la suite du colloque organisé à Chicago en 2024 autour de l'œuvre de Pierre Bayard, nous proposons de poursuivre nos échanges et nos réflexions autour des enjeux partagés par les designs spéculatifs/critiques, les pratiques narratives (littératures, cinéma, arts, jeux vidéos, ...) et les théories littéraires, en organisant un colloque international qui se tiendra à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, à Paris, à l'hiver 2025.

Le design spéculatif explore les capacités des récits à produire des alternatives critiques répondant à des enjeux contemporains. S'inspirant, par exemple, des counterfactual histories, comme Le Maître du Haut-Château, il formule des possibilités de reconfiguration de nos usages, de nos technologies, de nos organisations et de nos représentations. Il suggère que les objets, interfaces, services qui nous entourent sont porteurs de récits et de scénarios qui structurent et organisent nos vies, nos représentations et nos comportements. On peut penser ici aux travaux de Harold Searles sur l'environnement non-humain, par exemple. Ainsi la dimension narrative des objets est questionnée par les designers qui mobilisent, souvent, la science-fiction et les imaginaires pour développer des projets critiques ou, tout au moins, qui mettent en perspectives matérialités et narrations. Il ne s'agit pas de limiter le « système des objets » à un système de signes, mais bien, comme le formule Jeanne Guien, d'interroger la matérialité des discours.

De son côté, la théorie littéraire explore les enjeux des narrations et la manière dont les récits participent de nos vies. L'œuvre de Pierre Bayard est ici exemplaire, dans l'interrogation et les outils qu'elle propose pour travailler la place qu'occupent les littératures. Critique interventionniste, critique policière, autonomie des personnages de fictions, mondes multiples, temporalités alternatives sont autant d'éléments qui pourraient venir nourrir la pratique du design et les enjeux liés aux récits dont les objets sont vecteurs. Les objets, comme les personnages de fictions, pourraient-ils avoir leur propre agentivité ? Existe-t-il des objets possibles, au sens des textes possibles de la littérature ? Comment distinguer et préciser les

notions de storytelling et de narration ? Comment les théories littéraires peuvent adresser les enjeux de la matérialité ? Ces différentes questions et notions nous indiquent comment cinéma, arts, littératures, théâtres communiquent avec le design, mais aussi comment l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie peuvent se nourrir du design au prisme de la narration.

Au Centre de recherche en design, les pratiques des counterfactual histories, du design d'ethnofiction, de l'ontonautique témoignent d'une passerelle féconde entre design, narrations et théories littéraires. Avec ce colloque international nous nous proposons d'alimenter ces recherches, pratiques, théories et outils et d'interroger les liens entre design, narrations et théories littéraires au prisme de différents types d'enjeux et disciplines :

- Enjeux théoriques et conceptuels.
- Enjeux Méthodologiques.
- Enjeux historiques.

Par ailleurs, ce colloque souhaite s'ouvrir à différentes typologies de présentations qui pourraient prendre la forme de communications, de posters, mais aussi de performances, de workshops ou de présentations de projets dans une exposition. Sans que ces questions soient exhaustives voici quelques pistes de thématiques que nous souhaiterions voir aborder dans le colloque :

- Différence entre storytelling et narration
- Liens entre ergonomie et théorie littéraire.
- Politique des imaginaires.
- Possibilités croisées de pratiques interventionnistes (textes possibles/objets possibles).
- Liens entre fiction et réalité.
- Autonomie des objets et des personnages.
- Réactivations d'anciens récits, question de l'archive et des textes possibles.
- Pratiques expérimentales.
- Théorie littéraire et matérialité.
- Penser le temps hors de la chronologie.
- Comment écrire le futur ?
- Enjeux de la didactique de ces pratiques.
- Complotisme des objets.
- Statut des expériences de pensée.
- Question des espaces d'expérimentation.
- Design politique, fiction et politique.
- Muséographie et narration.
- ...

Les propositions de 1500 signes, accompagnées d'une brève bibliographie et d'une présentation de l'auteur.ice sont à envoyer à <u>aurelien.fouillet@ensci.com</u> avant le 30 juin 2025, et peuvent venir de toutes les disciplines de création (design, arts plastiques, cinéma, littérature, etc.), des

sciences humaines et sociales (philosophie, anthropologie, sociologie, narratologie, théorie littéraire, histoire, archéologie, psychologie, ...).

Pour toutes propositions de créations, afin de monter une exposition qui aura lieu à la galerie Bis et qui se positionnera en complémentarité du colloque, il convient de faire parvenir le descriptif accompagné de croquis (si possible, d'un portfolio) et enrichi d'une brève présentation de l'artiste.

Comité Scientifique

Pierre Bayard (Paris 8)

Mireille Séguy (Paris 3)

Fabien Boully (Paris Nanterre)

Armand Béhar (ENSCI)

James Auger (ENS)

Emile de Vischer (ENS)

Aurélien Fouillet (ENSCI)

Fleur Hopkins-Loféron

Alexandra Midal (HEAD)

Thangam Ravindranathan (Brown University)

Henriette Korthals-Altes (University of London)

Loriane Lafont Grave (University of Chicago)

Lucie Thévenet (Nantes Université)

Delphine Jayot (Eötvös Loránd University)

Ur Apalategui (Université de Pau et des pays de l'Adour)

Frédéric Sounac (Université Toulouse 2)

Eugénie Péron-Douté (Université de Lorraine)

Bibliographie indicative

Adorno, Theodor W., Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, éditions Payot, 2016 (1951).

Auerbach, Erich, Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, éditions Gallimard, 2010 (1946).

Auger, James, AUGER, James & HANNA, Julian, *How the Future Happens* in Design and Futures: Special Issue of Journal of Futures Studies, Vol.23, N°3, march 2019, edited by Stuart Candy and Cher Potter.

Auger, James, *Speculative design : crafting the speculation*, in Digital Creativity, Vol.24, N°1, 2013: Design fictions, pp.11-35, edited by Derek Hales.

Bakhtine, Mikhaïl, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, éditions Gallimard, 2012 (1970).

Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, éditions Gallimard, 2017 (1979).

Barthes, Roland, Mythologies, éditions du Seuil, 1970 (1957).

Bataille, Georges, La littérature et le mal, éditions Gallimard, 2007 (1957).

Baudrillard, Jean, *Pour une critique de l'économie politique du signe*, éditions Gallimard, 2016 (1972).

Bayard, Pierre, *Œdipe n'est pas coupable*, Les éditions de Minuit, 2021.

Bayard, Pierre, Le Plagiat par anticipation, Les éditions de Minuit, 2019 (2009).

Bayard, Pierre, Et si les Beatles n'étaient pas nés?, Les éditions de Minuit, 2022.

Bayard, Pierre, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits?, Les éditions de Minuit, 2020.

Bayard, Pierre, Demain est écrit, Les éditions de Minuit, 2005.

Bayard, Pierre, *Il existe d'autres mondes*, éditions de Minuit, 2014.

Bayard, Pierre, Aurais-je été résistant ou bourreau, éditions de Minuit, 2022 (2013).

Behar, Armand, «Le Design d'ethnofiction Comment libérer les objets des récits marchands? »,in *e-Phaïstos* [En ligne], X-2 | 2022

Berger, Peter, et Luckmann, Thomas, *La construction sociale de la réalité*, édtions Armand Colin, 2010.

Bodei, Remo, La vie des choses, éditions Circé, 2018.

Borges, Jorge Luis, Le livre des êtres imaginaires, éditions Gallimard, 2005 (1964).

Borges, Jorge Luis, L'Aleph, éditions Gallimard, 2012 (1967).

Boudier, Marion et Déchery, Chloé, *Artistes-chercheur·e·s, chercheur·e·s- artistes. Performer les savoirs*, Dijon, Éditions Les Presses du Réel, 2022.

Brunet, Claire et Geel, Catherine, *Le design. Histoire, concepts, combats*, éditions Gallimard, 2022.

Caillet, Aline, L'Art de l'enquête. Savoirs pratiques et sciences-sociales, Paris, Éditions Mimésis, 2019.

Camille, Michael, *Images dans les marges*. *Aux limites de l'art médiéval*, éditions Gallimard, 1997 (1992).

Caraion, Marta, Comment la littérature pense les objets, Champs Vallon, 2020.

Carroll, Lewis, Œuvres, La Pléiade, éditions Gallimard, 2010 (1990).

Citton Yves, « Instaurer des universités créatives, entre les arts et les sciences : quelques propositions », paru sur le *Media archipélique de l'EUR ArTeC*, 2020.

Debaene, Vincent, L'Adieu au voyage. L'ethnologie française entre science et littérature, éditions Gallimard, 2010.

Delacourt, Sandra, Schneller, Katia et Théodoroupoulou Vanessa (dir.), *Le chercheur et ses doubles*, Paris, Éditions B42, Paris, 2016.

Déléage, Pierre, L'autre-mental. Figures de l'anthropologue en écrivain de science-fiction, éditions La Découverte, 2020.

Déléage, Pierre, Traité des mondes factices, Presses universitaires de France, 2022.

Deleuze, Gilles, Logique du sens, Les éditions de Minuit, 2015 (1969).

Deleuze, Gilles, Proust et les signes, Presses Universitaires de France, 2016 (1964).

Despret, Vinciane, Penser comme un rat, Versailles, Édition Quae, 2009.

Durand, Gilbert, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, éditions Dunod, 2005 (1969).

Eco, Umberto, De Superman au Surhomme, Le Livre de poche, 2012 (1978).

Eco, Umberto, La Guerre du faux, éditions Le livre de poche, 2012 (1985).

Fouillet, Aurélien et Grégoire, Axelle, « Esquisse d'une méthode d'élaboration des *onto-fictions* », *Sociétés*, vol. 148, no. 2, 2020, pp. 73-92

Ginzburg, Carlo, Le fil et les traces. Vrai faux fictif, éditions Verdier, 2010 (2006).

Ginzburg, Carlo, *A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire*, éditions Gallimard, 2001 (1998).

Grimaud, Emmanuel, *Dieu point zéro. Une anthropologie expérimentale*, Presses universitaires de France, 2021.

Guien, Jeanne, Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants, éditions Divergences, 2021.

Hollier, Denis, Le Collège de Sociologie. 1937-1939, éditions Gallimard, 1995 (1979).

Hopkins-Loféron, Fleur, Voir l'invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930), éditions Champs Vallon, 2023.

Iribarren, Leopoldo, Fabriquer le monde. Technique et cosmogonie dans la poésie grecque archaïque, éditions Classiques Garnier, 2020 (2018).

Koolhaas, Rem, New York Delire, éditions Parenthèses, 2023 (1978).

Lapoujade, David, Les existences moindres, Les éditions de Minuit, 2017.

Lapoujade, David, L'altération des mondes. Versions de Philip. K. Dick, Les éditions de Minuit, 2021.

Lavocat, Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière, éditions du Seuil, 2016.

Leiris, Michel, Langage tangage ou ce que les mots disent, éditions Gallimard, 2010 (1985).

Manning Erin et Massumi Brian, *Pensée en actes, vingt propositions pour la recherche-création*, Dijon, Éditions Les Presses du Réel, 2018.

Midal, Alexandra, La manufacture du meurtre. Vie et œuvre de H. H. Holmes, premier serial killer américain, éditions zones, 2018.

Midal, Alexandra, Design by Accident. For a New History of Design, Les presses du reel, 2019.

Midal, Alexandra, Design. Introduction à l'histoire d'une discipline, éditions Pocket, 2009.

Murzilli, Nancy, Changer la vie par nos fictions ordinaires, Paris, Éditions Premier parallèle, 2023.

Quine, Le mot et la chose, Champs Flammarion, 2005 (1960).

Poe, Edgar Allan, Œuvres en prose, La Pléiade, éditions Gallimard, 2008 (1932).

Rosset, Clément, Le réel et son double, éditions Gallimard, 2002 (1976).

Rosenthal, Olivia et Ruffel, Lionel (dir.), « La Littérature exposée, les écritures contemporaines hors du livre », *Littérature*, n° 160, Paris, Éditions Armand Colin, 2010.

Searles Harold, L'Environnement non humain, Paris, éditions Gallimard, 1986 (1960).

Séguy, Mireille, Laurent Olivier, *Le passé est un évènement. Correspondances de l'archéologie et de la littérature*, éditions Macula, 2022.

Schütz, Alfred, Le Chercheur et le quotidien, éditions Klincksieck, 2008 (1971).

Schütz, Alfred, Essais sur le monde ordinaire, éditions le Félin, 2007

Svenbro, Jesper, *La parole et le marbre. Aux origines de la poétique grecque*, Les Belles Lettres, 2021.

