Pratiques de recherche-création des membres du réseau *Hexagram* inférées à partir de la description d'un projet spécifique (Version 1)

Research-Creation Practices of Hexagram Network Members as Inferred from the Description of a Specific Project (Version 1)

Les données incluses dans cette carte ont été colligées au printemps 2018 dans le cadre d'un sondage adressé aux membres du réseau international *Hexagram*, lequel est dédié à la recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique. À cette occasion, ils (elles) étaient invité(e)s à décrire un projet concret de recherche-création, réalisé seul(e) ou à plusieurs. Cette carte rassemble les données obtenues auprès des 117 répondant(e)s — professeur(e)s étudiant(e)s, postdoctorant(e)s et collaborateur(trice – ayant complété cette portion du questionnaire.

Choisissant de délaisser une approche par mots-clés nous avons plutôt extrait des segments permettant d'inférer la pratique de recherche-création potentielle ment associée à ces projets à partir des description originales fournies par les répondant(e)s. Par souci de concision, les réponses ont néanmoins été éditées. L (la) répondant(e) ayant rempli le questionnaire est identifié(e) à la suite de chaque citation — y compris pour les projets de groupe —, à moins qu'il (elle) ai privilégié l'anonymat. Les étiquettes attribuées aux pratiques ont également été dégagées des réponse

La conception de cette carte s'inscrit dans un projet en cours de cartographie de la recherche-création et de ses pratiques. Plutôt que de proposer une vision figée des résultats obtenus, cette première version de la carté se veut un outil heuristique appelant à la poursuite d'une réflexion collective sur les diverses pratiques de recherche-création. Nous invitons donc ses lecteur(trice)s à nous faire part de leurs commentaires pour la suite du projet.

obtenues afin de créer des regroupements.

Version 1: Novembre 2018

Détails du projet et contacts au : www.lcpaquin.com/cartoRC/

together the data obtained from the 117 responcollaborators—who completed this portion of the questionnaire.

by the respondents. For the sake of concision, the to create clusters.

The design of this map is part of an ongoing cartogra-Rather than proposing a fixed view of the results this project.

Project details and contacts at: www.lcpaquin.com/cartoRC/

The data included in this map was compiled in the spring of 2018 as part of a survey addressed to members of the Hexagram international network, which is dedicated to research-creation in media arts, design, technology and digital culture. On this occasion, they were invited to describe a concrete research-creation project, realized alone or with others. This map brings dents—professors, students, postdoctoral fellows and

Choosing to move away from a keyword approach, we instead extracted segments allowing to infer the research-creation practices potentially associated with these projects from the original descriptions provided answers have nevertheless been edited. The respondent who completed the survey is cited next to each quote—including for group projects—unless he or she required anonymity. Labels attributed to these practices also emerged from the answers obtained in order

phy project of research-creation and its practices. obtained, this first version of the map is a heuristic tool calling for the continuation of a collective reflection on the diversity of research-creation. We invite its readers to share their comments with us for the continuation of

Version 1: November 2018

Artivisme / Artivism

d'un court-métrage interactif]. Marc

Images en mouvement /

Production d'images en mouvement (dessin et peinture) en

tant qu'éléments disparates [...] menant à un assemblage

préservant les tensions visuelles et temporelles [...]

Exploration [of architectural and urban spaces] that is

sponding to interior architectural exhibition spaces. -

tion d'images). Camille Courier de Méré, UQAM

and phenomena. Sami Zenderoudi, Concordia

translated into time-based images installed within and re-

.] expérimenter le passage d'une pratique du dessin en

atelier à une interprétation graphique au plateau [mobili-

sant des] technologies (capture de mouvement et anima-

.] intégration de l'objet cinématographique dans l'espace

..] create a non-anthropocentric narrative film, weaving

through a story of humans and nonhumans and placing an

emphasis on visualizations of nonhuman beings, systems,

...] le développement et l'expérimentation d'un procédé

Charger et transmettre une puissance ancestrale, mythique

et irrationnelle [à travers une pratique filmique expérimen-

To teach Indigenous youth how to make machinima

(movies in virtual environments) based on stories from

Poursuivre un développement créatif [...] sur la passation

de la narrativité en nouveau média [à travers la création

grâce auquel je puis « prélever » l'ombre glissant sur le

corps en mouvement [...]. Sylvie Chartrand, UQAM

tale]. Pierre-Luc Vaillancourt, UQAM

Enregistrer la lecture d'un texte de fiction philosophique

[...] à partir d'une relecture du texte de Platon [...].

Moving Images

Thomas Corriveau, UQAM

public. Claude Bastien, UQAM

Mario Côté, UQAM

...] réalisation d'un processus d'action culturelle ancrée dans une lutte sociopolitique d'actualité [...]. Daryl Hubert,

.] proposer une forme de résistance artistique au contrôl politique qui accompagne le conditionnement technologique [des] nouveaux dispositifs médiatiques. Je

.] exposer les coulisses des expériences vécues de la création au sein d'un collectif artistique [...] auquel je prends part activement. Isabelle Caron, UQAM

Commissariat / Curation

...] curatorial work as a process of research and creation. Celia Vara, Concordia

...] a form of critical cultural form of production [...] which includes the visual arts, art history, and cultural studies. Barbara Clausen, UQAM

Curratorial research [...] [and] exhibition making. Alice Ji

Performance avec la lumière / Light performance

[...] développer des stratégies d'écriture de la lumière dans le temps en empruntant des concepts venant du domaine du son [...] [pour] jouer en temps réel sur la dynamique, le rythme, ou encore la synthèse lumineuse. exandre Saunier, Concordia

Artefacts technologiques / Technological Artifacts

.] expérimentations artistiques qui digèrent, non sans ironie, des données et algorithmes informatiques pour faire llaume Pascale, UQAM

Développer un dispositif ludique amenant une personne à interagir avec des projections en temps réel par le simple mouvement de son corps, et qui aurait pour effet de magnifier l'émotion ressentie lors de l'écoute musicale. Jean-François Renaud, UQAM

rafting Digital Instruments

...] design a Digital Musical Instrument that creates inherently site-specific sound [...] [and] enables space to be integrated into the composition of the sound in real-time.

Réaliser une synthèse des associations entre les couleurs et les notes de l'octave sous la forme d'un instrument [...] permettant de générer des environnements audiovisuels

Créer un dispositif où l'effort alimente l'interaction [à travers une performance de réinjection cinétique interactive]. Guillaume Arseneault, UQAM

Musique / Music Trouver une nouvelle manière de composer de la musique

[à travers le développement d'une nouvelle méthode de travail, l'intertraduction, permettant de rallier musique, sculpture et dessin en un même espace]. Léa Moison, UQAN ..] quest for a decolonized [music] practice. —

Performance machinique / Machine performance

[...] to investigate the attribution of life into [two playing] machines [through] the exploration of the sign-systems that are involved in [their] communication of the ideas of life and death [...]. Julia Zamboni, Concordia

.] documentaire interactif qui combine du contenu original réalisé à partir des résultats de la loterie avec du matériel d'archive autour de la notion du hasard. Julia Salles, UQAM

Créer et étudier comment le comportement collectif d'un groupe de robots auto-organisés peut révéler des informations latentes sur l'environnement qu'ils habitent. Sofian Audry, Perte de Signal (Montréal)

Prototyping a Digital Audio Repository for [...] Sound Art Recherche et expérimentation de l'image de synthèse en tant qu'instrument de dessin. Ma urelio Meza Valdez, Concordia

[...] looking into the design and architecture of the time and how it shaped ideas of modernity [...] via a family To create a geolocative sound archive that was accessible

from any place in the world. Eric Powell, Concordia To animate some archival multimedia [...] through off-the-shelf AR technologies. N Me pencher sur l'appropriation du matériel d'archives par le montage cinématographique. A

Atelier / Workshop

We create techniques that activate the interstices between research and creation. Erin Manning, Concordia

Bio-art

Archives

and Poetry. Au

[...] inquiry into the aesthetic, conceptual and practical crossovers between textile techniques, wet biology laboratory practices and micro-ecology. WhiteFeather Hunter, Milieux Institute (Concordia)

..] experimenting with materials [...] [and] manipulation of physical matter [...] to explore their aesthetic and metaphoric qualities. Emilie St.Hilaire, Concordia Mise en œuvre d'un dispositif expérimental DIY bio permettant de conceptualiser la réparation et le reempowerment

Comprendre la transformation de mon identité bactérienne [au contact d'un maximum de personnes] et représenter ces transformations par des égoportraits métagénomiques

[...] faire l'expérience de la manipulation du vivant dans le cadre d'une pratique artistique.

Alimentation / Food

[...]. Marianne Cloutier, UdeM

[...] [develop] a series of food provocations that challenge our ideas of edibility/inedibility and purity/contamination Maya Hey, Concordia

Consider the wall as living organism within the context of environmental disruptions. Cécile Martin, Concordia

Design

This project uses the speculative practice in design to create interventions into our daily practices of wasting food and food materials. Pamela Tudge, Concordia

The project uses participant submitted visual data [...] to

create generative collages that explore the diversity of ways that people imagine supportive and empowering

..] approche réflexive centrée autour de la temporalité de l'image photographique et de sa matérialité [...] [afin de] développer une plasticité de la matière photographique qui confère à l'image une qualité singulière de présence.

..] pratiques descriptives en photographie comme mode d'appréhension et de représentation, ainsi que sur la nature de l'esthétique et de l'expérience qui en découle. Denis Rioux, UQAM

Explorer la vie évolutive des images photographiques collectif. Raymonde April, Concordia

...] déconstruire, [en recourant à des procédés numériques], le mythe entourant la soi-disant objectivité de la caméra dans la pratique du portrait photographique. uis-Philippe Rondeau, UQAM

To pursue my research on female portraiture and the representation of women [through a photography practice and curating an exhibition].

[Captation de] plans macrophotographiques d'objets dont la banalité évidente est captée sans fard pour être magnifiée

Théâtre / Theatre

..] processus de création des œuvres interdisciplinaires, trans disciplinaires et intermédiales sur la scène contem**poraine.** Marie-Christine Lesage, UQAM

...] intégrer les technologies numériques et télévisuelles [au théâtre] [...] de manière à permettre aux acteurs de se familiariser avec les différents niveaux de jeu que nécessite le passage de la scène au jeu pour la caméra. Margot Ricar

Pièce de théâtre virtualisée alliant corps virtuel et corps organique [et] exploration sur la capture de mouvement facial. Jonatan Deveau, UQAM

Adaptation et réécriture d'un essai théorique en vue d'une dramatisation du matériau, [sa] conception scénographique] [et sa] mise en scène. Angela Konrad, UQAM

...] mieux cerner les potentiels créatifs et dramaturgiques qu'offre l'interactivité scénique lorsque celle-ci est créée et organisée par les acteurs au moment de la présentation. Julien Blais, UQAM

Théâtre numérique basé [...] sur l'écriture performative et dynamique de la lumière au sein de l'œuvre [...] Nancy Bussières, UQAM

Design de jeux / Game Design

William Robinson, Concordia

...] develop a meaningful, critical, reflective physicaldigital hybrid game that would fit entirely inside of a carry-on suitcase. Jess Marcotte, Concordia Determine how to say things with games.

[...] crafting virtual characters and environments that can induce empathy through narrative experiences. Nadia Miltcheva, UQAC

[...] explores vibration technologies at the intersections sculpture, media art and digital multiplayer games. Ida Toft, Concordia

...] my projects [...] asserts the importance of the situated body [...] [by looking] at the crossover between participa tive theatre and game structures. L ...] exploring the theoretical notion of "character as sub-

jective interface" [by the] remake of [a] management game. Jonathan Lessard, Concordia [Étudier] la double contrainte du point de vue de la victime

pour transposer son expérience dans un jeu sur ordinate François Mathieu, UQAM

[...] to understand what makes an Indigenous videogame by creating an Indigenous videogame. M

[...] create an opportunity for intergenerational play around the themes of care and discovery, through the use of soft materials and alternative physical configurations digital play. Enric Llagostera, Concordia

The [...] project brings together the critical practices and forecasting of speculative design with the hands-on experience of play, and especially the play of interactive digital game-like things. Rilla Khaled, Concordia

... I reveal alternative and innovative ways to approach delicate subjects, while increasing visibility and raising awareness about the effects and roots of gender-based *violence.* Agustina Isidori, Concordia

[Challenge the man-machine divide by creating] an immersive Role Playing Game (RPG) experience where two players perform the role of machines in a network that is about to be exterminated by a viral outbreak. Tony Higuchi, Concordia

Performance

[Altérer] le vivant, [...] tout être humain, animal, végétal, même les choses, les objets [...], les situations qui découlent de leurs relations [...] et le milieu où elles se manifestent [...], au quotidien à même la vie. André Éric Létourneau, UQAM

...] performance that engages with Lakota epistemologie through computational media, machine learning algorithms, and narrative. Suzanne Kite, Concordia

À partir des histoires des personnes déracinées et des objets qui en témoignent, je réalise des performances aux gestes répétitifs [...]. Eugénie Reznik, UQAM

...] sensibilité sculpturale combinant une pratique de recherche au geste performatif, à l'écriture, au son, et à l'image — fixe et en mouvement [...]. Faye Mullen, UQA/ ...] création d'une nouvelle pratique d'entrevue (de rue) médiatique. Cynthia Noury, UQAM

To expand the interface between audience and performers, and to create a research device for that exploration.

Documentaire / Documentary ..] installation vidéographique et sonore issue d'une pra-

tique journalière d'enregistrement [...]. Anna Kerekes,] fabrication d'un film documentaire en tant que matière

de réflexion pour voir où peut se loger et comment peu s'exprimer ma présence en tant qu'auteur.

A feature documentary [...] which focuses on myself, using the essav style [...] [and] which tracks my efforts to make my feature dramatic film. Ta

Réfléchir et expérimenter la forme du webdocumentaire.

..] faire ressortir, à travers un film documentaire [sur le Dhrupad], les fondements mêmes de cet art du son, d'en déplier les aspects principaux [...].

To research and represent the complex histories of human and nonhuman life [through a web-based series of short documentaries] [...]. Treva Legassie, Concordia

[Création d'une] vidéo documentaire qui relate l'expérience de ma mère qui m'a mis au monde dans un contexte où il était mal vu d'être fille-mère. Sophie Cabot, UQAM To showcase the complexity and variety of women

romposers in electronic music [through the creation of an online database and a documentary film]. agdalena Olszanowski, Concordia

Hybride / Hybrid New expeditions and hybrid practices in Art and Science

] [integrating] complex broad knowledge. e César Londoño, Festival de la Imagen (Colombia)

Performance musicale /

Music performance ...] explores the technological, creative, and aesthetic possibilities and applications of mobile music performance through the use of vibro-tactile score information.

Sandeep Bhagwati, Concordia ...] capter les ondes inaudibles, par la déambulation, [...] à partir d'un système embarqué afin de créer un traitemen sonore et une composition diffusée en temps réel.

.] monter un ensemble musical éphémère qui interprétera une [...] improvisation collective orientée par une partition auditive formée de sons captés durant des mani-

.] captation de mouvement (MoCap) et le traitement de particules pour créer des danseurs virtuels libérés de leur apparence morphologique [...]. Denis Poulin, UQAM Comprendre et rendre intelligible artistiquement les interactions et stratégies d'un collectif en mouvement qui improvise sans leader. Marir

Réalité virtuelle / Virtual Reality .] œuvre virtuelle qui apporte des émotions et des an-

goisses du monde réel [...] permettant de tester [...] notre

capacité d'adaptation environnementale et ses conséquences physiologiques associées. [...] restaging and documenting a media performance with documentary [through a] VR film. Th

[...] explore the potential [...] of VR technologies in the facilitation of non-linear, discursive and fragmented story arcs more representative of a decentralized and rhizomatic model of future human interaction [...]. Olivia McGilchrist,

[Création d'une œuvre immersive en réalité virtuelle permettant de] générer le mouvement de personnages virtuels en temps-réel en impliquant le ressenti (par l'usager) de la spatialisation numérique de son propre corps [...]. lean-Francois Malouin, UQAC

Scénographie / Scenography

Conception scénographique sur scène et dans l'espace Scénographie numérique dans un événement public expérimentant une interface collective. Da

Concevoir la projection vidéoscénique [accompagnant un opéra performance]. Jean Décarie, UQAM

[...] comprendre comment s'entrelacent dans ma pratique artistique l'image du corps, l'action de sculpter et l'émer-

gence de représentations de corps grotesques. Dominic Papillon, UQAM

Son / Sound Créer une réelle relation entre le mouvement [dansé] et le son. Marc-André Cossette, UQAM Transmettre les aspects conceptuels de mon approche de

création du son pour le théâtre et la danse contemporaine

Nancy Tobin, UQAM [...] [Réaliser] deux documentaires qui s'intéressent à la mise en relation des corps, des espaces et des paroles, c'est-à-dire à la création d'une communauté dans le son et par l'écoute. Frédéric Dallaire, UQAM

Étude du sentiment d'immersion et développement de procédés de composition multiphonique avec [un] nouveau système de diffusion hémisphérique à 32 haut-parleurs [...]. Simon-Pierre Gourd, UQAM

To create a research creation project across disciplines Animation 3D. Philippe Internoscia, Concordia

Textile

[...] investigation of electronic cloth as a system for interactive communication. Barbara Layne, Concordia [Create] fashionable wearables that can merge traditional textile traditions and modern wearable technologies.

[...] materializing digital data through computerized

weaving. Kelly Thompson, Concordia [...] employ the fine arts to creatively transubstantiate the [medical] patient experience so that it may be seen, experienced, and understood by our communities. Darian Goldin Stahl, Concordia

Installation

...] research into the physical dynamics of insect flight and behaviour to offer a multi-sensorial installation. Donna Marie Legault, Concordia

Créer une installation lumineuse *in situ* combinée activée

par le dessin non-humain. Gisèle Trudel, UQAM Faire revivre aux spectateurs l'expérience d'une chute [à travers une installation immersive audio et vidéo com-

plétée par une œuvre web]. Jean Gervais, UQAM ...] explorer l'utilisation de la musique populaire lors des campagnes de recrutement militaire d'une quarantaine de pays [à travers une installation robotique sonore d'en-

vergure]. ...] amener une meilleure compréhension de l'aquaponie dans l'espace public [...] par la création d'une installation aquaponique interactive sonore. Geneviève Le Guerrier-Au-

[...] [bring] together artistic work using new technologies, engineering, music technology and sensory anthropology to explore [...] the sense of touch. Chris Salter, Concordia [...] [model alternative sensory orders] using computer programs in a performance space and then interviewing

visitors about their experience. David Howes, Concordia [...] [Créer] un dispositif immersif et «autoorganisé» dont le rôle est d'accompagner l'individu vers une sensation de

Texte / Text

détente. Maxime Michaud, UQAM

Écrire un livre pouvant servir de manuel pour préparer la conscience des aspirant.e.s trans- ou post-humains à l'immortalité. Thierry Bardini, UdeM

..] laisser un processus de recherche et d'écriture transindividuel et machinique questionner les évidences admises sur [les] représentations [du corps dans la littérature sur le post-humain]. Agathe François, UdeM

Cartographier la littérature (et éventuellement les pratiques) sur la recherche-création et autres pratiques similaires. Louis-Claude Paquin, UQAM

[...] creating work that consciously exercises different affordances of the digital media environment as core components of the meaning-making dimensions of the

exploring "elastic 3D space". Leila Sujir, Concordia

texts. Jason Edward Lewis, Concordia

Équipe de recherche du sondage Hexagram /

Louis-Claude Paquin Cynthia Noury Design graphique / Graphic Design: Jean-François Renaud Hexagram Survey Research Team: Louis-Claude Paquin Thierry Bardini

Chris Salter

Cynthia Noury

Cartographes / Cartographers:

CRÉDITS / CREDITS