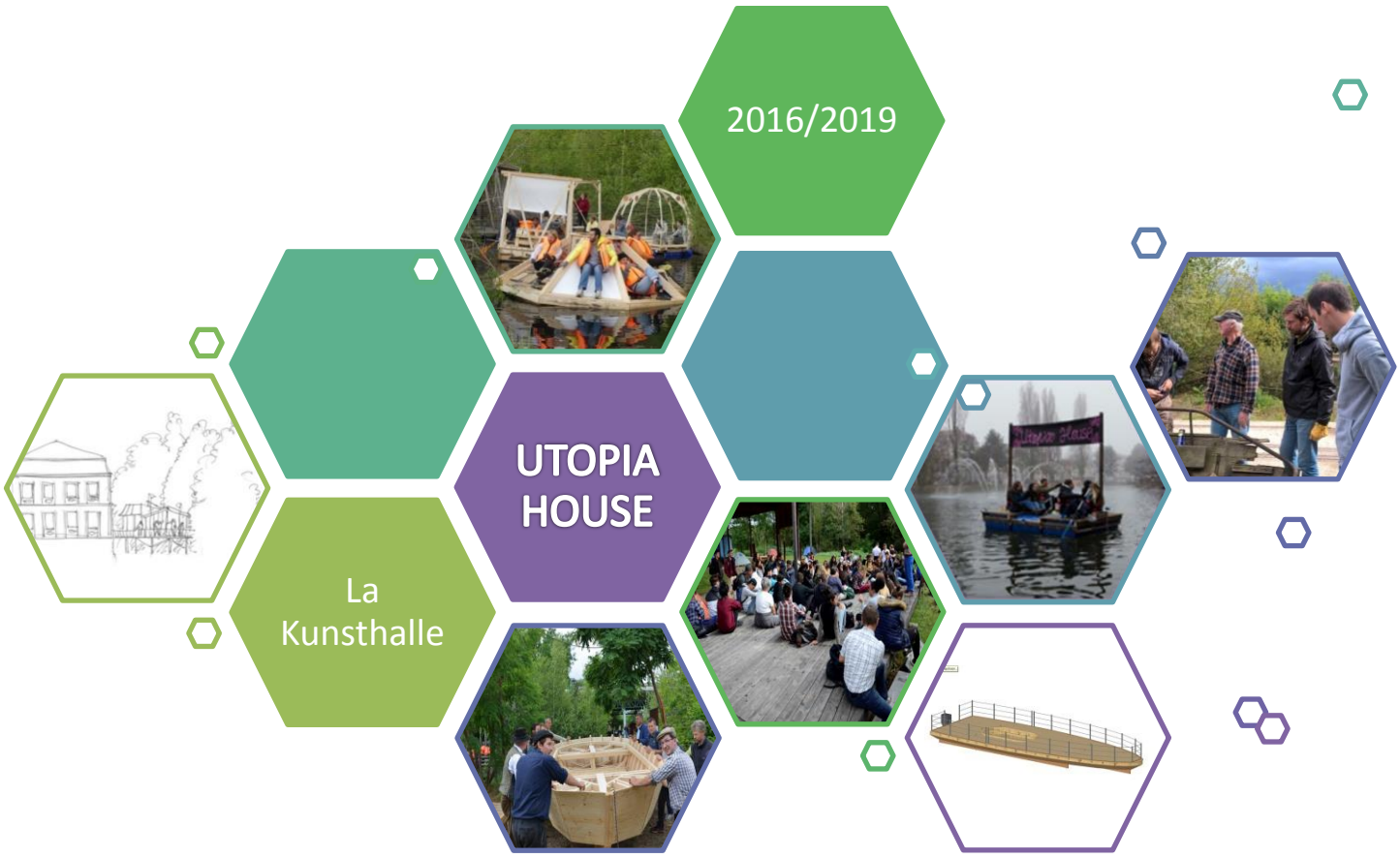
UTOPIA HOUSE – CAP VERS UN NOUVEAU FOYER !

Une œuvre de l'artiste Jan Kopp

LA KUNSTHALLE
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
MULHOUSE

Mulhouse



Vos référents à La Kunsthalle, centre d'art contemporain

Clarisse Schwarb, chargée du mécénat - clarisse.schwarb@mulhouse.fr / 06 82 44 99 97

Emilie George, chargée de projet - emilie.george@mulhouse.fr / 03 69 77 66 47

Sommaire

Présentation d'Utopia House 3

Les porteurs du projet 4

Jan Kopp, l'artiste, son intention 5

Les acteurs d'Utopia House 10

Les partenaires 12

La Presse : les principaux articles 13

Devenez mécène d'Utopia House et vivez à nos côtés l'aventure de l'art ! 14

Présentation d'Utopia House

À travers des ateliers qui mettent en relation un artiste et un groupe de travail, **La Kunsthalle** s'inscrit auprès de son public dans une démarche active et créative. Inscrite dans la durée et dans une volonté de partenariat avec différents acteurs locaux, la « commande-workshop » permet également la production d'une œuvre.

Utopia House fait suite à une « commande-workshop » passée à l'artiste Jan Kopp, en 2016. Elle porte sur la réfection du foyer des élèves du Lycée St Joseph de Cluny (peu convivial, étriqué, défraîchi…). Au-delà de cette commande, Jan Kopp a choisi **d'élargir son étude à la question de l'habitat, de réfléchir à la problématique de l'hébergement d'urgence, à la crise du logement, aux besoins d'architectures alternatives…**

Les recherches et expérimentations que les élèves mènent durant des **workshops,** viennent nourrir **Utopia House**, une **œuvre capable de naviguer sur l'eau en présence des élèves pour être par la suite amarrée au Lycée et devenir le nouveau foyer. Utopia House sera construite à partir de matériaux écoresponsables, revisitant les traditions de construction alsacienne.**

Jan Kopp, artiste allemand vivant en France, a été choisi pour sa capacité à "réenchanter le quotidien" dans ses oeuvres, et pour son sens du partage et son engagement pédagogique avéré.

Utopia House, un projet mené entre 2016 et 2019, fédérant de nombreux partenaires et acteurs du territoire, sur une création qui soulève des questions actuelles de société.

Deux workshop ont déjà été menés avec les lycéens et des étudiants de l'Ecole Nationale d'Architecture de Strasbourg, afin de nourrir la recherche.

Les porteurs du projet

La Kunsthalle

centre d'art contemporain
de la Ville de Mulhouse

- Présente des expositions et des rendez-vous fondés sur un intérêt pour la recherche et la production d'œuvres.
- Programme en ses murs quatre expositions temporaires par an.
- Accueille des artistes et des commissaires en résidence.
- Invite des artistes à collaborer avec des groupes de travail en vue de développer une démarche active et créative avec ses différents publics.
- Invite Jan Kopp, artiste plasticien, pour cette commande-workshop Utopia House.
- www.kunsthallemulhouse.com

Le Lycée Saint-Joseph de Cluny

de Mulhouse

- Dispense des formations en gestion-administration, accueil et relation clients et usagers, vente, commerce, STMG…
- A pour mission de donner à chaque jeune une formation humaine et intellectuelle, et assurer un suivi conséquent et personnalisé pour chacun, afin de prévenir le décrochage scolaire et mener les jeunes à la réussite.
- Entraîne par ce projet artistique novateur et ambitieux ses élèves dans une démarche sur deux ans autour de sujets d'avenir pour les éveiller à eux-mêmes.
- www.lyceecluny-mulhouse.fr

Le Lycée des métiers du bâtiment Gustave Eiffel

de Cernay

- Dispense des formations de techniciens : étude en bâtiment et assistant en architecture, construction bois, organisation et réalisation du gros-œuvre, menuisier agenceur…
- A pour mission d'offrir aux jeunes un cadre propice à leur épanouissement personnel par la mise en œuvre de projets intéressants et valorisants
- www.lycee-cfa-du-btp-cernay.com

Ensemble, nous travaillons à mener à bien un projet novateur, qui nous mobilise et nous motive, pour et avec des lycéens et une multitude de partenaires.

Jan Kopp, l'artiste, son intention

Jan Kopp est né en 1970 à Francfort (DE) et vit à Lyon. Son travail recourt à différents médias : dessin, son, vidéo, sculpture, performance, sans en privilégier aucun, et résiste à toute tentation de spécialisation comme toute tentative de classification. Il se déploie aussi bien à travers de vastes installations conçues au regard des espaces qu'elles occupent, que sous des formes plus discrètes telle que du crayon sur papier. La ville est un thème récurrent, autant comme lieu possible d'intervention que d'observation pour en déceler et figurer les plus infimes signes poétiques.

www.jankopp.net

L'artiste

Utopia House est un dialogue permanent entre la création artistique, l'architecture traditionnelle alsacienne, l'esthétique de la récupération et la construction écoresponsable. Utopia House est une oeuvre sculpturale pensée par Jan Kopp pour et par la jeunesse du Lycée de Cluny, en collaboration de nombreux acteurs territoriaux.

L'urgence de créer la convivialité, le partage de savoir-faire et de compétences sont ses maîtres mots.

L'intention

L'itinérance, le voyage, la mobilité sont les notions à partir desquelles le projet se développera. Je souhaite m'adresser à ces jeunes personnes avec un projet qui pose la question de l'habitat alors que nous vivons de plus en plus de crispations identitaires, une peur croissante de l'autre, un enfermement et un désengagement face au partage. Ce qui m'intéresse également, c'est la question de l'âge des futurs usagers de ce lieu : ce sont des jeunes à l'aune de l'âge adulte et le voyage pourra, pourquoi pas, être imaginé comme un voyage initiatique comme dans les récits de Joseph Conrad, Robert Stevenson, Kerouac ou Eichendorff.

Jan KOPP

Les trois phases du projet

1. RECHERCHES ET EXPERIMENTATION

Sept. 2016 – juil. 2017

- Lancement du projet à l'Ecomusée d'Alsace en septembre 2016

- Atelier de construction de radeaux avec les lycéens et les étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg en novembre 2016 et avril 2017

- Construction d'un prototype de l'œuvre à l'échelle ½ par le Lycée du BTP de Cernay et test de flottabilité à l'Écomusée en juillet 2017

2. CONCEPTUALISATION

Septembre 2017 – 1er trimestre 2017

- Définition, précision, faisabilité de la forme finale de l'œuvre

- Démarches auprès des autorités compétentes pour la navigation sur le canal du Rhône au Rhin

3. PRODUCTION ET EXPOSITIONS D'UTOPIA HOUSE

2ème trimestre 2018 – novembre 2018

- Construction de l' embarcation 14 m de long x 5 m de large par les Chantiers-école des Lycées du BTP Gustave Eiffel de Cernay et Charles Stoessel de Mulhouse, printemps 2018

- Navigation sur le canal du Rhône au Rhin entre Mulhouse et Lyon en Mai 2018

- Exposition à la Fondation Bullukian de Lyon en juin 2018

- Retour sur Mulhouse

- Exposition à La Kunsthalle Mulhouse dans le cadre de l'exposition Mon Nord est ton Sud du 13 septembre au 12 novembre 2018

- Retour dans les ateliers

- Transformation en foyer - retournement de la coque pour devenir le toit du futur foyer

- Chantiers-école par les Lycées techniques de Mulhouse et sa région (électricité, chauffage, maçonnerie ...)

Utopia House en images

Des expérimentations à l'œuvre finale !

À chaque étape du projet, un **brassage riche des savoirs, des connaissances et des personnes** favorise le **partage, le décloisonnement et l'échange** entre les groupes. À chaque étape, les lycéens sont panachés à travers différents groupes faisant fi des formations, âges et affinités, favorisant ainsi le **vivre-ensemble**.

Les premières expérimentations de navigation | automne 2016 – été 2017

Ateliers-workshops avec les lycéens | automne 2016

En novembre et décembre 2016, les élèves du Lycée St Joseph de Cluny (Mulhouse) et du Lycée des métiers du BTP Gustave Eiffel (Cernay) ont participé à des ateliers lors desquels ils ont conçu et fabriqué des radeaux à partir de matériaux recyclés pour tester toutes les étapes d'une construction navigable (praticabilité, flottabilité, faisabilité).

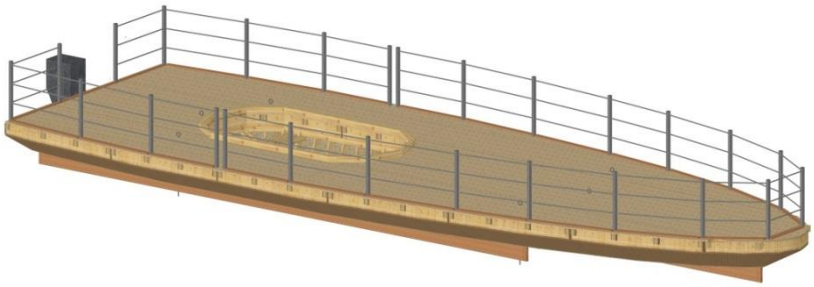
Ateliers-workshop avec les étudiants en architecture | printemps 2017

En avril 2017, un atelier - mené par Bruno De Micheli, architecte et Jan Kopp - intitulé « Utopia Practis : concevoir des cabanes flottantes en 5 jours » s'est déroulé à l'Écomusée d'Alsace avec 25 étudiants de l'École d'architecture de Strasbourg.

Construction et mise à l'eau du prototype | été 2017

En juillet 2017, un prototype à l'échelle ½ a été construit par les élèves de la filière bois du Lycée Eiffel de Cernay a été mis à l'eau à l'Écomusée d'Alsace pour tester sa flottabilité.

Construction Utopia House | printemps 2018



© Jan Kopp, 2018 –Plan d'Utopia House

Après avoir été usinées au printemps 2018 par les élèves « en construction bois » du Lycée des métiers du BTP de Cernay, les pièces transportées par les élèves de la filière logistique du Lycée Bugatti de Mulhouse seront assemblées à Mulhouse pour devenir une embarcation de 14 mètres de long sur 5 mètres de large.

Navigation de Mulhouse à Lyon | mai 2018

Utopia House sera acheminée par voie fluviale de Mulhouse à Lyon en mai 2018 pour rejoindre une exposition solo dédiée à Jan Kopp à la Fondation Bullukian. Les personnes à son bord (élèves, artiste, enseignants, mécènes, presse…) effectueront, en un peu plus de dix jours, une traversée d'environ 417 km sur le canal du Rhône au Rhin puis sur la Saône, croisant sur le trajet 126 écluses.

Utopia House exposée à la Fondation Bullukian de Lyon | juin 2018

La Fondation Léa et Napoléon Bullukian poursuit depuis sa création trois objets essentiels : la recherche en santé, la culture et spécialement l'aide aux jeunes artistes et le soutien aux œuvres sociales arméniennes en France et à l'étranger.

La fondation s'efforce de **susciter et d'accompagner les initiatives innovantes**, en participant aux financements de projets originaux, et en mettant à la disposition de la communauté scientifique et culturelle son organisation et son savoir-faire.

La Fondation accueillera Utopia House dans le cadre d'un programme consacré à Jan Kopp, présentant toutes les étapes du projet et un corpus d'œuvres de l'artiste.

www.bullukian.com

Utopia House exposée à La Kunsthalle Mulhouse | automne 2018

La Fonderie © photo : Sébastien North

Après l'étape lyonnaise, Utopia House rejoindra Mulhouse par les voies navigables et sera présentée dans le cadre de l'exposition ***Mon Nord est ton Sud*** au centre d'art contemporain La Kunsthalle / La Fonderie.
Du 13 septembre au 11 novembre 2018.

En partenariat avec le musée de la Neue Kunst de Freiburg qui présentera l'exposition ***Your North is my South.***

Utopia House au foyer | en 2019

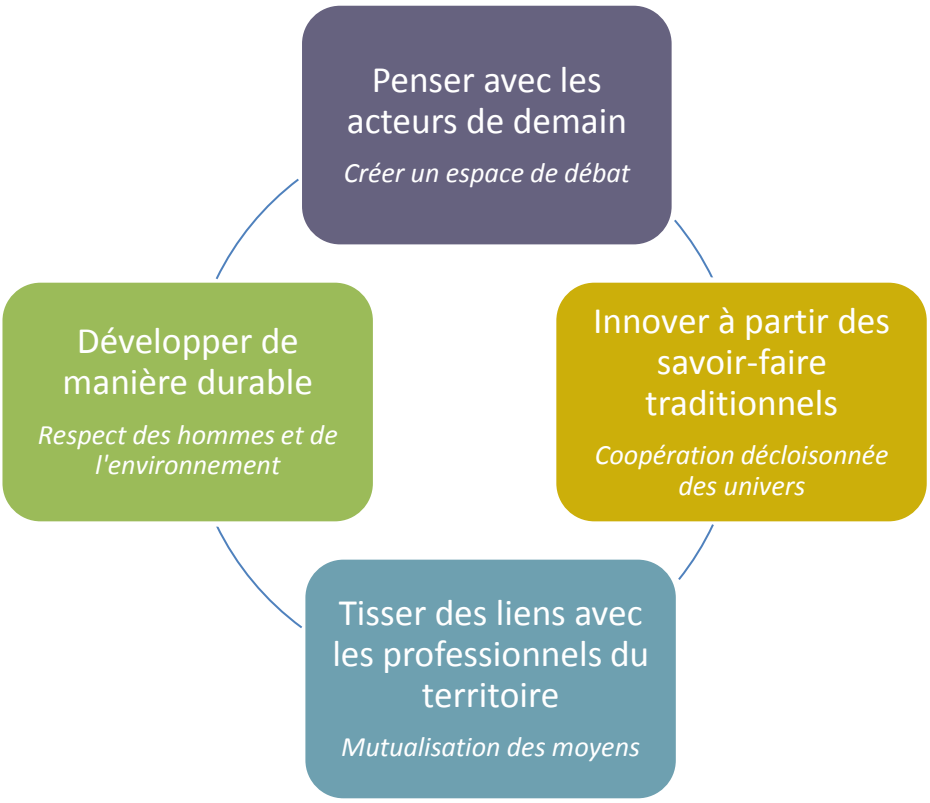
© Jan Kopp – projet d'implantation dans la cours du Lycée de Cluny à Mulhouse

Utopia House retrouvera le chemin des ateliers et de poursuivre sa transformation en foyer des élèves grâce à divers Chantiers-écoles menés par les élèves des Lycées techniques de Mulhouse et ses environs.

Par retournement de la coque, Utopia House deviendra le toit du futur foyer : lieu d'échange et de partage !

Les acteurs d'Utopia House

L'œuvre réalisée sera le signe de l'expérience traversée par les jeunes, et le symbole des nombreuses expérimentations et des partenariats tissés tout au long des trois années, selon les quatre axes imaginés par Jan Kopp.



PENSER AVEC LES ACTEURS DE DEMAIN

Ce qui m'intéresse également, c'est la question de l'âge des futurs usagers de ce lieu : ce sont des jeunes à l'aune de l'âge adulte… JK

Le Lycée professionnel et technologique Saint Joseph de Cluny de Mulhouse prend en charge via ses 250 élèves, la confection du mobilier et les recherches documentaires et de financements.

Le Lycée des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics Gustave Eiffel de Cernay prend en charge les chantiers-école impliquant 50 élèves de la filière « Construction Bois ».

Le Lycée des métiers Bugatti de Mulhouse prend en charge la logistique et le transport d'Utopia House via 25 élèves de la filière option logistique.

Le Lycée des métiers Charles Stoessel de Mulhouse prend en charge les chantiers-école impliquant les élèves des filières métiers de l'électricité.

L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg s'associe avec le concours de 50 étudiants dans le cadre de leur parcours personnalisé et de ses enseignants-chercheurs sur deux workshops d'expérimentation et de construction.

L'Institut Supérieur Social de Mulhouse s'associe avec le concours de 15 étudiants dans une étude de terrain du quartier du Nouveau Bassin, mettant en lumière les réalités politiques, sociales, économiques et culturelles du quartier en mettant en exergue les ressources du territoire, ses enjeux et contraintes.

INNOVER A PARTIR DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS

Les premières pistes de réflexion ont aussi fait apparaître la possibilité de se référer à la construction traditionnelle alsacienne en bois et torchis, donnant des possibilités de lier une certaine tradition locale à un projet prospectif. JK

L'Écomusée d'Alsace constitue un pôle « ressources » pour l'architecture traditionnelle alsacienne et accueille les expérimentations d'Utopia House.

L'association Musées Mulhouse Sud Alsace œuvre pour le développement des musées et des actions transversales de médiation. L'Écomusée d'Alsace et La Kunsthalle, membres de MMSA, bénéficient de leur support technique et financier.

Le Centre d'Interprétation de l'Architecture et de Patrimoine de Mulhouse a proposé aux élèves des visites urbanistiques des quartiers de la ville, en lien notamment avec l'histoire fluviale de Mulhouse et son développement au fil des siècles.

DEVELOPPER DE MANIÈRE DURABLE

J'aimerais associer à la recherche et au développement de ce projet des personnes ayant des compétences dans les domaines de la construction énergétiquement et matériellement responsable. JK

L'Art et la matière, recyclerie mulhousienne de matériaux voués à la déchetterie au profit d'artistes et d'associations œuvrant dans le champ de la création et de l'innovation. L'association collecte et fournit, dans la mesure de ses moyens, des matériaux nécessaires à la réalisation de l'œuvre.

Le Vaisseau et le Jardin des Sciences de Strasbourg ont sélectionné une classe du Lycée St Joseph de Cluny pour participer à leur journée d'étude autour du développement durable et la créativité.

L'Agence d'urbanisme de la Région Mulhousienne partage cette aventure depuis l'étude action et réfléchit avec l'équipe du projet sur l'impact d'Utopia House au-delà du Lycée, en tant que projet fédérateur et urbain à l'échelle de la Ville.

Openfab, laboratoire mulhousien de fabrications innovantes et de pédagogies alternatives, accompagne les élèves pour la fabrication du mobilier d'Utopia House.

Le Sivom, société de tri de déchets de région mulhousienne fournit des matériaux destinés à la construction de flotteurs pour les radeaux.

TISSER DES LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE

Ces intentions nous mènent d'ores et déjà à nous appuyer sur les savoir-faire et les compétences de nombreux partenaires du territoire. J K

Les Voies Navigables de France et la Direction départementale des territoires conseillent Jan Kopp et les lycéens pour permettre à son embarcation de naviguer sur le canal du Rhône au Rhin.

Le Cercle de voile de Mulhouse et le Club de Kayak de Riedisheim initient les élèves à la navigation.

La Maison Européenne de l'Architecture inscrit un atelier / table ronde aux Journées d'Architecture 2017, sur les architectures transitoires.

Le Service d'urbanisme réglementaire et permis de construire partage l'aventure depuis l'étude action et réfléchit avec l'équipe sur l'impact d'Utopia House au-delà du Lycée, en tant que projet fédérateur et urbain à l'échelle de la Ville.

Fibois Alsace se positionne comme un partenaire ressource « bois »

Les partenaires

Dès le démarrage, Utopia House a suscité l'engouement de nombreux partenaires. À l'instar des grands enjeux de société, **Utopia House** ne peut s'imaginer qu'à l'échelle des institutions doublées du généreux soutien de la société civile, pour accompagner ce projet porteur de rêves et d'innovation.

Utopia House bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Grand Est, de l'Académie de Strasbourg et de la Ville de Mulhouse et de La Fondation de France.

L'Ecole Nationale d'Architecture de Strasbourg, l'Institut Supérieur Social de Mulhouse, et les lycées technologiques et professionnels participent aux moyens logistiques et humains à toutes les phases du projet.

L'Ecomusée d'Alsace est le pôle « ressources » pour l'architecture traditionnelle alsacienne. Le lancement, les ateliers et les mises à l'eau des embarcations et prototypes ont été accueillis en au sein. www.ecomusee.alsace.fr

L'Association Musées Mulhouse Sud Alsace œuvre pour le développement des musées et des actions transversales de médiation. L'Ecomusée d'Alsace, La Kunsthalle, membres de MMSA, bénéficient de leur support technique et financier.

L'Art et la Matière, recyclerie mulhousienne à destination de tous les créatifs, collecte et fournit dans la mesure de leurs moyens les matériaux nécessaires aux ateliers et à la réalisation de l'œuvre. www.art-matiere.fr

La Presse : les principaux articles

Depuis le lancement en septembre 2016 à l'écomusée d'Alsace, la presse suit attentivement **Utopia House**.

Reportages TV

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 05.12.2016

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 16.12.2016

Extrait du JT de France 3 Haute-Alsace - 27.04.2017

Presse écrite

En 2016

Journal DNA***, « Vers un nouveau foyer, Utopia House »***, 9 décembre 2016

Journal L'Alsace, ***« Utopia House, de la théorie à la (joyeuse) pratique »,*** 6 décembre 2016

Journal L'Alsace, ***« Utopia House, premiers voyages »***, 17 décembre 2016

En 2017

Journal DNA, ***« Cabanes au fil de l'eau »***, 30 avril 2017

Journal DNA, ***« De l'Utopie à la pratique »***, 2 juillet 2017

Journal DNA, ***« Visites guidées et workshop »***, 16 septembre 2017

Journal DNA, ***« Architectures transitoire et utopique »***, 3 octobre 2017

Résidence de Jan Kopp 2015

Journal DNA, ***« Partition urbaine et sculpture »***, 11 décembre 2015

Journal DNA, ***« Fragile et complexe »***, 19 décembre 2015

Journal L'Alsace **« Jan Kopp, artiste explorateur des villes »**, 18 septembre 2015

Journal L'Alsace **« Jan Kopp, explore la ville »**, 9 décembre 2015

Journal L'Alsace **« Jan Kopp, révélateur de la ville invisible »**, 13 décembre 2015

Devenez mécène d'Utopia House
et vivez à nos côtés l'aventure de l'art !

Devenir mécène du projet Utopia House, c'est bénéficier :

→ de la visibilité de votre nom, votre logo sur l'ensemble des supports de communication : les invitations à chaque étape (mise à l'eau, inauguration, vernissages, communiqué et dossier de presse, pages dédiées sur notre site Internet) ;

→ de moments privilégiés (navigation, privatisation d'espace à La Kunsthalle) ;

→ avoir la possibilité de faire référence à notre partenariat dans votre propre communication ;

→ de mise à disposition d'invitation aux inauguration et vernissages de l'œuvre.

Devenir mécène du projet Utopia House, c'est :

→ renforcer son image en associant son nom à la création artistique contemporaine et à un projet innovant ;

→ nourrir sa communication interne et externe d'éléments riches de sens apportés par un projet humain, original, écoresponsable…

L'ensemble des contreparties sont à déterminer avec vous selon vos besoins, dans la limite de 25 % du montant du don.

En devenant mécène d'Utopia House, votre société bénéficie de la loi de 2003 relative au mécénat d'entreprise.

Cette loi vous permet de déduire de l'impôt sur les sociétés 60% des sommes versées au titre du mécénat, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d'affaires, avec possibilité de report sur 5 ans si dépassement ou déficit.

Exemple : pour un don de 10 000 euros, l'entreprise peut bénéficier d'une réduction de 6 000 euros sur l'IS.

Les dons apportés peuvent prendre différentes formes :

Soit en numéraire ou en nature. Ces actions ne sont pas soumises à la TVA, car le don ne relève pas d'une activité économique. Il vous sera remis un « reçu dons aux œuvres » Cerfa 115810*02.