

****

LES UTOPIALES 2025

PROGRAMME EXPOSITIONS & STANDS SCIENTIFIQUES

EN GROS CARACTÈRES

EXPOSITIONS ET STANDS

Pages 3 à 17

PERFORMANCES

Pages 18 à 20

EXPOSITIONS & STANDS

Les révolutions de Stéphanie Hans - Grande exposition

Stéphanie Hans fête ses vingt ans de carrière dans le monde de l’illustration. Et quelle fête ! C’est une danse colorée où chaque pas est une révolution. Que ce soit dans son travail pour les couvertures de livres jeunesse en France ou ses illustrations pour les plus grands éditeurs de comics américains, Stéphanie Hans interroge sans cesse sa démarche créatrice et livre avec brio les compositions les plus dynamiques. Après avoir obtenu son diplôme d’illustration à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle commence sa carrière en tant qu’illustratrice de bandes dessinées puis se spécialise dans la couverture de romans et travaille entre autres pour Hachette, Rageot, Syros...  En 2010, elle crée sa première couverture pour Marvel et entretient depuis une fidèle et heureuse collaboration avec l’illustre Maison des idées. Depuis, elle a réalisé des centaines de couvertures pour de nombreuses maisons d’édition de comics. En 2018, avec le scénariste Kieron Gillen, elle crée la série DIE éditée par Image comics. La série est aujourd’hui saluée par deux British Fantasy Awards et trois nominations aux Hugo Awards. Stéphanie et Kieron ont également à leur actif la création du roman graphique We Called Them Giants qui leur a valu une quatrième nomination aux Hugo Awards. Les Utopiales sont très fières d’avoir confié à cette illustratrice devenue incontournable le visuel de ses 25 ans et de présenter une rétrospective de son œuvre. Entrez dans les différents cycles de son travail et découvrez les coulisses de ses processus de création.

De chair et de Métal - Jorg de Vos

Jorg de Vos est un artiste néerlandais devenu maître de l’art séquentiel. Connu pour son travail de coloriste puis de scénariste dans la série de bande dessinée Storm, il est depuis 2022 un collaborateur de la nouvelle revue Métal Hurlant. Le travail de Jorg de Vos capte le·la lecteur·ice par l’humanité qui s’en dégage, mettant en scène le perdant magnifique ou la difficulté de la condition humaine, à l’instar d’un Bruegel ou d’un Bosch. L’exposition donne à voir ses univers graphiques, allant de l’horreur à la science-fiction postapocalyptique, en passant par la dark fantasy et le surréalisme... Marqué par son expérience dans la peinture murale et le trompe l’œil, il a développé un style épique, utilisant des cadrages et compositions sensationnelles. Touche à tout, il aime à explorer les techniques et les supports, quitte à les mélanger au sein d’une même histoire. Les planches originales et peintures présentées ici témoignent de ce travail protéiforme : l’artiste est aussi à l’aise à l’acrylique sur bois qu’au crayon, sur une tablette graphique qu’en couleur directe. Les Utopiales sont fières de mettre en lumière le travail de cet artiste aux multiples talents. Un auteur à suivre absolument.

Visions-Machines - Jozef Jankovič

L’œuvre de l’artiste slovaque Jozef Jankovič (1937-2017) est traversée par des concepts et motifs résonnant avec l’imaginaire des Utopiales et le thème « Singularités » de cette édition. Évoluant dans le contexte totalitaire des années 1970 en Europe de l’Est et contraint de produire clandestinement, Jankovič dessina en effet plusieurs centaines de projets architecturaux visionnaires. Érigées à la gloire des artistes officiels, de la propagande ou du Parti, ces architectures de papier décrivent un monde inquiétant, peuplé de figures humaines dévitalisées, entravées par la machine et la technologie. Ses visions sont souvent dystopiques : « l'utopie négative » agit pour lui comme un outil libérateur de son imaginaire. Elle lui permet de mettre à distance un réel oppressant et de concevoir des « ailleurs » chargés d’une critique à la fois humoristique et tragique de l’idéologie totalitaire. Réunissant une sélection d'œuvres issues de la collection « art & architecture » du FRAC CentreVal de Loire, cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit, qui renouvelle le dialogue entre les disciplines, les territoires et les imaginaires.

L’étrange errance - Pim Bos

Pim Bos est un illustrateur 2D et 3D néerlandais spécialisé dans le jeu vidéo. En 2019, il sort sa première bande dessinée, Tremen. Cet ovni met en scène un univers post-apocalyptique, peuplé de créatures étranges et truffé d’engins dont l’utilité et le fonctionnement restent flous – mais volontiers dangereux. Dans ce monde tout en nuances de gris, l’organique flirte avec le mécanique et l’on ne sait plus où s’arrête la vie ni où commence la machine. Les décors brumeux laissent deviner de rares cités aux bâtiments froids et épars au milieu de paysages désertiques d’où la vie surgit soudain face au protagoniste. Celui-ci est un humanoïde, qui prend sous son aile ce qui semble être un bébé. Malgré l’étrangeté de cet univers cotonneux, un principe se dégage : la seule loi connue est celle du plus fort. Les Utopiales ont été conquises par l’inquiétante étrangeté et l’humour noir à l’œuvre dans ce dyptique, une atmosphère que l’on retrouve chez un Jérôme Bosch, mais qui tient aussi de l’influence d’Edward Hopper, Mœbius, ou encore David Lynch, pour ne citer qu’eux. Une bande-son signée Marc Caro, co-scénariste de la suite de Tremen, vient bercer votre étrange errance au sein de cet univers.

Singularités - Ville de Nantes et Nantes Métropole

Les établissements culturels de Nantes Métropole ainsi que la Bibliothèque municipale de Nantes explorent à leur manière le thème de cette nouvelle édition. La Cité des Imaginaires continue à se dévoiler ! Découvrez entre autres la maquette de ce futur équipement, qui intégrera le Musée Jules Verne à l’horizon 2028. Continuez en explorant, avec les modules ludiques du Chronographe, comment l’archéo-anthropologie met en évidence la singularité d’un individu à travers l’étude d’une sépulture. Celle-ci renseigne sur qui il était, mais aussi sur les pathologies ou anomalies qui peuvent se lire sur les os. Puis plongez dans la singularité caractérisant les trous noirs, dont l’attraction n’a d’égal que la fascination qu’ils suscitent, avec une vidéo réalisée par le Planétarium. Enfin, apprenezen plus sur les travaux d’envergure du Muséum et sa prochaine métamorphose pour offrir une nouvelle expérience au public en 2029. Savez-vous que la Bibliothèque municipale de Nantes, en partenariat avec Les Utopiales, organise tout au long de l’année un club de lecture ? Elle décerne en effet à chaque édition du festival le Prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction (voir page 63). Un espace de lecture vous est proposé sur le stand afin de découvrir la sélection 2025 et les précédentes.

Pionniers d’hier, précurseurs de demain – CEA

À l’occasion de ses 80 ans, le CEA célèbre son histoire et son avenir avec une exposition de photographies inédites. Adoptant un style rétro-futuriste, cette exposition propose photographies d’archives et images contemporaines. Chaque duo d’images illustre un domaine clé de l’action du CEA — du nucléaire à la microélectronique, de la recherche fondamentale aux technologies du futur — pour mettre en lumière la continuité d’un engagement scientifique tourné vers l’avenir. Passé, présent, futur : cette exposition rend hommage aux femmes et aux hommes qui, depuis 1945, inventent, explorent et développent pour répondre aux grands défis scientifiques et sociétaux d’aujourd’hui et de demain !

Voyage au centre de la biomasse - INRAE

Sylvain Renard, illustrateur formé à l’école Emile Cohl de Lyon, a rencontré les chercheur·ses, ingénieur·es et technicien·nes de l’Unité de Recherche Biopolymères, Interactions, Assemblages (BIA) située à Nantes (centre INRAE Pays de la Loire). Sa bande dessinée Voyage au centre de la biomasse illustre comment les scientifiques de BIA s’attachent à explorer la biomasse depuis les molécules qui la constituent jusqu’à la fabrication de nouveaux produits alimentaires et non alimentaires. Par ces recherches, l'INRAE réinvente les usages des bioressources pour répondre aux enjeux majeurs des transitions climatiques, alimentaires, environnementales et de santé globale.

L'escape game la Fabrique du Goût - INRAE

Vous pensez tout savoir sur le goût ? Et si vous veniez le prouver ? Entrez dans la fabuleuse fabrique du goût, un lieu magique où les saveurs prennent vie grâce à des machines inspirées du corps humain. Mais catastrophe : la fabrique est tombée en panne, et le goût est en danger ! Votre mission ? Décrypter les mécanismes du goût et retrouver la bouchée secrète qui relancera les machines. Dépêchez-vous, dans moins de 15 minutes, le goût pourrait disparaître à jamais !

N. B. Tout au long du festival Nantes Université, l’Ifremer et l’Inserm proposent des ateliers.

Le travailleur augmenté dans les utopies précédant l’eugénisme Laboratoire Droit et Changement Social (DCS)

Comment de Francis Bacon à Emile Souvestre, en passant par Margaret Cavendish, sous prétexte d’amélioration des capacités de l’homme, des utopies et dystopies ont pu proposer, bien avant la naissance de l’eugénisme scientifique ou Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, d’amender l’homme dans sa conception pour en faire un être utile et conforme aux besoins de la société.

Labo TV : dans les bulles de la recherche scientifique Faculté de Sciences et Techniques, Nantes Université

Plongez dans les bulles de la recherche avec Labo TV, la BD de Damien Marquis ! Entre dessins originaux, gags savoureux et personnages décalés, cette exposition vous fait découvrir la science et le quotidien d'un laboratoire sous un angle drôle, inventif et créatif. Laissez-vous surprendre par l’univers décalé de la recherche, où l’humour et la curiosité transforment chaque planche en aventure scientifique accessible à tous·tes.

Pourquoi sont-ils si bizarres ? - Ifremer

Quels mécanismes remarquables ou quelles stratégies de survie les organismes unicellulaires microscopiques — comme les microalgues marines ou les bactéries des grands fonds — mettent-ils en place pour résister à des environnements parfois extrêmement hostiles ? À travers une exposition réunissant des planches de BD inédites et des clichés photographiques scientifiques aussi précis que surprenants, venez-vous confronter à la singularité de ces micro-organismes encore largement méconnus…

Secrets de recherches – Inserm

La série de bandes dessinées Secrets de Recherches invite à découvrir l’univers de la recherche biomédicale sous la forme de reportages à l’intérieur du corps humain, aux côtés de scientifiques de l’Inserm. Découvrez le projet de recherche de Jérôme Becker, chercheur Inserm au laboratoire iBraiN de Tours, grâce à une visualisation de la réalité simplifiée et humoristique mais concrète et rigoureuse.

La singularité artistique dans les jeux vidéo - Atlangames

Dans le jeu vidéo, rien n’échappe au regard de la direction artistique : décors, personnages, couleurs, lumières et rythmes s’assemblent pour donner corps à une vision créative pensée dès l’origine. En effet, la direction artistique joue un rôle central dans la création vidéoludique : elle façonne une esthétique globale qui guide chaque choix, assure la cohérence des formes et des atmosphères, et transmet une vision singulière. Portée par un·e créateur·ice, elle irrigue toutes les étapes du projet et fédère les métiers impliqués autour d’un univers commun. Cette exposition explore les imaginaires de trois directions artistiques aux styles très différents, qui ont chacun poussé leur esthétique jusqu’à bâtir des mondes immersifs où chaque détail trouve sa place. À travers trois œuvres inédites, le·la visiteur·se découvre ainsi la poésie organique de Pim Bos avec Tremen, l’onirisme graphique de Mathieu Bablet avec Cairn, et la puissance visuelle de Gobert avec Crown Gambit. Trois visions, trois expériences totales, trois portes d’entrée vers des univers singuliers.

Singularités, un jeu Utopiales EODEboardgames

Cette exposition, pensée conjointement par EODEboardgames et Les Utopiales, présente une sélection des illustrations présentes sur les cartes Corporatiste du jeu Singularités. Ce jeu, édité pour les 25 ans du festival, rend hommage à de grands noms de la science-fiction et à celles et ceux, scientifiques, auteur·ices, illustrateur·ices qui font vivre les Utopiales. Ainsi, les cinq illustrateur·ices du studio transmédia EODE ont disséminé références stylistiques, clins d’œil à une œuvre, symboles, portraits, jeux de mots onomastiques comme autant d’indices pour reconnaître ces personnalités. Entrez dans les coulisses de la création et découvrez les étapes de l’élaboration des cartes Corporatiste. Les Utopiales et EODEboardgames sont heureux·ses de présenter le résultat de plus d’un an de travail et remercient celles et ceux qui se sont prêté·es au jeu de ces portraits-hommages.

Expérience VR : 21-22 China & Genesis Diversion

21-22 China

21-22 CHINA est une exploration cinématographique immersive de l'Anthropocène, dévoilant les paysages de l'expansion humaine à travers la superpuissance asiatique et invitant le·la spectateur·ice à assister et à réfléchir aux profondes évolutions de la planète. Des mégapoles futuristes aux vastes exploitations minières et centrales électriques imposantes, en passant par les ruines de villes anciennes et les sites naturels à couper le souffle, le film offre une rare perspective aérienne sur une nation qui subit une transformation sans précédent. Tournée pendant plusieurs mois à travers la Chine, cette expérience VR à 360° mêle des images époustouflantes du monde réel à une bande-son captivante, créant ainsi un récit méditatif et non verbal.

Genesis

Genesis vous embarque dans un voyage intense en réalité virtuelle afin de faire l’expérience des moments marquants de l’évolution de notre planète et de la civilisation humaine. Une métaphore immersive où, en 24 h, 4,7 milliards d’années se révèlent à nous : nous sommes les enfants d’une chance cosmique, nés dans les derniers instants de l’éternité.

L’Inventaire Singulier - Centre pénitentiaire de Nantes

L’inventaire singulier a été réalisé à l'occasion d'un parcours culturel proposé par le service culturel de la Ligue de l'Enseignement des Pays de la Loire avec La Cité des Congrès de Nantes, Maison Fumetti et le Musée-Atelier de l’Imprimerie de Nantes. Ce projet a lieu dans le cadre de la programmation culturelle du SPIP Loire-Atlantique, en lien avec le Centre pénitentiaire de Nantes. En juillet 2025, l’illustratrice Mélanie Allag, et le Musée-Atelier de l’Imprimerie de Nantes ont animé quatre ateliers de dessin, linogravure et typographie auprès de sept personnes détenues à la Maison d’arrêt de Nantes. Inspiré·es par les planches d'artistes et naturalistes tel·les qu'Anna Maria Sibylla Merian et Ernst Haeckel, les participant·es ont dessiné et gravé leurs propres formes de vie, réunies dans cette exposition. Cette opération a été en partie financée par la vente aux enchères du tirage grand format du visuel de l’édition 2024 des Utopiales. Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire et par le Ministère de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire/SPIP Loire-Atlantique, dans le cadre de la convention régionale Culture/Justice.

Ultimate bagarre - Étudiant·es de l'École Pivaut

Les étudiant·es de l’École Pivaut, reconnu·es pour leur créativité et leur talent artistique, apportent une contribution colorée aux 25 ans des Utopiales. Ils·elles rendront hommage à un genre qui a conquis le cœur de nombreux·ses amateur·ices : la bande dessinée sous forme de comics. Les couvertures des comics Marvel et DC ne sont pas seulement des outils marketing destinés à attirer l’attention des lecteur·ices, elles représentent un genre artistique à part entière. Depuis les années 1930, ces couvertures ont su capturer et refléter les tendances esthétiques de chaque époque, les évolutions sociales, ainsi que les progrès technologiques qui ont marqué notre société. Les jeunes artistes de l'École Pivaut présentent de véritables fausses couvertures, créées avec soin et imagination, en écho au travail de Stéphanie Hans. L'opportunité également de voir ces talents en herbe créer en direct des personnages sur une grande fresque, offrant ainsi un spectacle vivant mettant en valeur leur créativité et leur passion pour l’art.

Dans les plis des cartes - Le Lieu Unique

Une carte donne forme à l’immensité qui nous entoure, elle traduit l’espace en deux dimensions pour nous permettre de comprendre le monde et nous y orienter. Constructions conceptuelles autant qu’objets utilitaires, les cartes sont par essence des créations : elles épousent un savoir sélectif et une perspective particulière. Elles sont des interprétations partielles et partiales du monde, qui laissent entrevoir en filigrane dominations et aspirations. À la croisée du réel et de l’imaginaire, la cartographie conjugue rigueur scientifique et créativité prospective. Entre art brut, art contemporain et recherches scientifiques, cette exposition réunit une douzaine de projets dont l’usage de la cartographie est autant documentaire que fictif. Pour les chercheur·ses et artistes présenté·es, la carte est un medium pour tracer des récits alternatifs sur l’exil, les crises climatiques ou géopolitiques. Elle est aussi un puissant vecteur d’utopie, capable de modéliser des scénarios inédits pour penser autrement les paysages de demain, notre rapport au vivant ou l’émergence de nouvelles technologies au service du bien commun.

PERFORMANCES

Live painting par Jorg de Vos

Jeudi 30 et vendredi 31 au sein de son exposition

Balade sonore

Vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 - à 15h30, 16h30 et 17h30 - RDV en face du vestiaire

Histoire immersive : Rap, Slam, Dark Pop

La musique, comme capsule de liberté dans un monde sous contrôle.

Organisé par Conscience 2.0

Chasse au trésor

Tous les jours – Café de la Cité

Participez à la grande chasse au trésor des Utopiales. Ouvrez l’œil, soyez attentif·ve, car il n’y en aura pas pour tout le monde. En cas de victoire, l’arrêt du jeu sera annoncé sur le compte instagram du Café : @lecafedelacite Organisé par Le Café de La Cité

Dessin en live par l'école Pivaut

Samedi 1er et dimanche 2 au sein de son exposition

Photobooth dimensionnel !

Vendredi 31 - de 8h30 à 18h RDV dans l'espace des expositions

Tel un chronoscope, ce photobooth alimenté par l'IA téléporte 1 à 3 personnes dans des univers fantastiques : cyberpunk, solarpunk, space opera, steampunk… En moins de 30 secondes, vous récupérez votre photo via QR code et repartez avec un souvenir singulier. Organisé par Turfu Festival

Intervalles - danse & sciences

Dimanche 2 - 16h30 - Le Lieu Unique - Atelier 2

Il aura fallu une rencontre fortuite des lignes de l’univers, celles de la pierre de lave et de la météorite, mais aussi celle de Laurent et Roland, celle des spectateur·ices et du danseur, pour que cette conversation partagée ait lieu, aux confins de la danse et de l’astronomie.

Avec Laurent Cebe et Roland Lehoucq Organisé par TU-Nantes

Les utopiales arrivent sur twitch

Tous les jours Pour ses 25 ans, le festival vous propose 25 heures de discussions, d'échanges et de jeux.

Twitch : twitch.tv/utopiales_ nantes

Organisé par Le Technicien_ et Moustique

