

Journée d'étude : Enseignements artistiques et pédagogies alternatives

Centre Pompidou Metz, vendredi 25 mars 2022

Responsables scientifiques : Mélodie Marull et Ophélie Naessens

Présentation synthétique

La journée d'étude « Enseignements artistiques et pédagogies alternatives » s'inscrit dans le contexte de l'exposition *L'art d'apprendre. Une école des créateurs* qui se tient au Centre Pompidou Metz du 5 février au 29 août 2022, et traite des questions de pédagogie depuis l'école d'art et l'université, des apprentissages de l'existence, ainsi que de la manière dont l'apprentissage peut devenir une forme de création.

Le projet de cette journée se situe également dans les perspectives ouvertes par l'élaboration du prochain programme quinquennal de l'équipe Praxitèle « Vivre ensemble – créer ensemble », en prenant en compte les dimensions expérimentales et exploratoires de la recherche-création en contexte pédagogique, et plus particulièrement dans l'axe 3 « Créer ensemble » posant la question de la création collective et de ses enjeux, tout en interrogeant nos postures de chercheur·es, entre enjeux scientifiques, artistiques, pédagogiques et militants.

Depuis la génération d'artistes-enseignant·es des années 1970 et nourri·es des lectures et expérimentations issues des pédagogies alternatives et autogestionnaires (Célestin Freinet, Fernand Oury, Jean Legal), des écoles libertaires (Paul Robin, John Dewey), la pédagogie critique (Paulo Freire) ou encore la psychothérapie institutionnelle (Jean Oury, Fernand Deligny), les notions de liberté, d'auto-gestion, de participation et de déconditionnement sont au cœur des interrogations de l'enseignement artistique. Les pédagogies féministes (Miriam Schapiro et Judy Chicago, Terry Wolverton, bell hooks, Nathalie Magnan, Dóra Maurer) apportent quant à elles à ces pratiques une considération pour les corps, les affects, les récits personnels au regard des rapports de domination et des vulnérabilités et invisibilités qu'ils suscitent.

Davantage, l'apprentissage de l'art, se déployant à partir d'une praxis et donc articulant étroitement pratique et théorie, adjoint à la transmission de connaissances des explorations spécifiques : recherche-création, enquête de terrain, performance, co-création, expériences socialement engagées. Se mêlent alors sur le terrain recherche, création et enseignement, transmission et pratique ; il s'agira à l'occasion de cette journée d'analyser les particularités, les stratégies et les modalités d'existence pragmatiques de ces entrelacements. Cette journée a pour vocation de donner la parole à ceux qui, en lien à leurs pratiques artistiques, sont acteur·trices de formes d'enseignements alternatives.

Aussi, les questions de pédagogies alternatives, dans leur visée de transformation sociale, sont aujourd'hui traversées par les perspectives queer, antivaldistes, antisexistes et antiracistes, lesquelles nourrissent et enrichissent les débats publics comme le travail concret sur les territoires des écoles et des universités. Comment (re)penser collectivement la construction d'un savoir artistique et sa transmission ? Comment déhiérarchiser les savoirs et savoir-faire, décroiser les disciplines ? Comment penser des espaces-temps libres, inclusifs, participatifs et horizontaux ? S'intéresser à un état de l'apprentissage de l'art nous amène également à nous interroger sur les rôles et postures des enseignant·es et étudiant·es, leurs rapports à l'institution, les conflits et transgressions à l'œuvre dans nos structures pédagogiques.

Nos perspectives d'études s'inscrivent ainsi dans une ligne dessinée par les recherches actuelles sur les pédagogies de la création artistique menées dans des programmes d'enseignement et de recherche : *Motifs Incertains* par Microsillons, *La surface démange* à la Villa Arson, *Teaching To Transgress Toolbox* à l'erg Bruxelles, HDK/Valand à Göteborg et ISBA à Besançon, *Wicked Arts Assignments* à l'Académie des arts d'Amsterdam, la nomade *School of Disobedience*, etc., mais aussi par des artistes, enseignant·es et chercheur·es : Marie Preston (*Inventer l'école, penser la co-création*, 2021), Jehanne Dautrey (*La recherche en arts*, 2010) ou encore Gregory Sholette (*Art as Social Action*, 2018), Marijke Appelman (*A Pedagogy-in-Process, The artist teacher in the feminist classroom*, 2012). Aussi, les initiatives étudiantes à l'image du Collectif Après la pluie (Ecole nationale des Arts Décoratifs de Paris), Cyber-Sistas (ENSBA Lyon), et PAB Partage artistique bienveillant (Université de Lorraine) auront leur place dans ces réflexions.

Cette journée a ainsi pour ambition de discuter les apports des pédagogies alternatives et critiques aux enseignements artistiques (en école d'art et à l'université), à travers l'étude de leurs inspirations théoriques, contextes d'intervention, mais aussi la présentation de dispositifs pédagogiques singuliers, en privilégiant la parole de ses acteur·trices (enseignant·es et étudiant·es en art, artiste-intervenant·es).

La journée d'étude se tiendra le vendredi 25 mars 2022 au Centre Pompidou Metz. Les propositions de communication, de 300 mots maximum et accompagnées d'une courte notice bio-bibliographique, devront être envoyées conjointement à :

- ophelie.naessene@univ-lorraine.fr
- melodie.marull@univ-lorraine.fr

L'appel est ouvert jusqu'au 31 janvier 2022 aux artistes et enseignant·es chercheur·es de toutes disciplines mais également aux jeunes chercheur·es (masterant·es, doctorant·es, jeunes docteur·es).

Partenaires : Centre Pompidou Metz, CREM (Centre de Recherche sur les Médiations), équipe Praxitèle.

Bibliographie indicative

bell hooks, *Teaching to transgress. Education as the Practice of Freedom*, New York, Routledge, 1994.

Choi Binna, Krauss Annette, van der Heide Yolande (ed), *Unlearning exercises. Art Organisations as Sites for Unlearning*, Amsterdam, Valiz, 2018.

De Cock Laurence, Pereira Irène (dir.), *Les pédagogies critiques*, Marseille, Agone, 2019.

Microsillons (éd.) (2019), *Motifs Incertains. Enseigner et apprendre les pratiques artistiques socialement engagées*, Genève/Paris, HEAD/Les Presses du réel.

Preston Marie, *Inventer l'école, penser la co-création*, CAC Brétigny et Tombola Presses, 2021.

Sholette Gregory, Chloë Bass and Social Practice Queens, *Art as Social Action. An Introduction to the principles and practices of teaching social practice art*, New York, Allworth Press, 2018.

Thorne Sam, *School. A recent History of self-organized art education*, Amsterdam, Sternberg Press, 2017.

Wait Stacey, *Teaching Queer*, University of Pittsburgh Press, 2017.