

“ Les mises en récits comme formes de transmissions ”

SÉMINAIRE

21 - 22 novembre 2019

Rennes

Ce séminaire propose d'explorer la thématique du récit et de sa transmission à destination des porteur·euse·s de projet en éducation artistique et culturelle.

Il se compose d'un temps de formation et d'expérimentation pour un public désigné et d'une journée d'étude gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Le pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle en art contemporain

Depuis 2002, le Pôle a pour vocation de fournir des ressources et des outils pour le développement de l'éducation artistique et culturelle. Il met notamment en place des temps de rencontres, de réflexions et de formations sur des problématiques liées à la transmission des savoirs dans le domaine de l'art contemporain. Il associe des représentant·e·s du ministère de la Culture – DRAC Bretagne, du ministère de l'Éducation nationale – Rectorat de l'académie de Rennes, les structures culturelles membres d' a.c.b – art contemporain en Bretagne, Réseau Canopé et l'INSPE - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Bretagne.

L'ensemble des actions du PREAC sont proposées par un comité technique composé de la DRAC Bretagne, du rectorat de l'académie de Rennes, de Réseau Canopé, de 40mcube, de la Criée, centre d'art contemporain, du Frac Bretagne, de Passerelle, centre d'art contemporain et du PHAKT - Centre culturel Colombier.

Depuis 2017, le PREAC est coordonné par a.c.b – art contemporain en Bretagne.

art contemporain en Bretagne

a.c.b - art contemporain en Bretagne réunit, depuis 2002, 50 structures de production, de diffusion, de recherche, de formation et de ressources consacrées aux arts plastiques. Le réseau favorise les croisements et l'interconnaissance. Il concourt également à la structuration du secteur en région tout en donnant à voir la vitalité de l'art contemporain sur le territoire.

www.preac-artcontemporain.fr

UN OUTIL POUR
L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
EN ART CONTEMPORAIN

Informations et contacts

Siège social :

5, place des Colombes, 35000 Rennes

+ 33 (0)7 88 46 72 66

contact@artcontemporainbretagne.org

preac@artcontemporainbretagne.org

-

www.artcontemporainbretagne.org

www.preac-artcontemporain.fr

NOTE ● D'INTENTION

Le récit est défini par la présentation orale ou écrite d'évènements, qu'ils soient réels ou imaginaires.

Le philosophe Paul Ricœur en donne une définition ouverte, qui ne le fixe pas dans une forme, mais plutôt dans un rapport à un temps déroulé¹. Le récit est ainsi tour à tour histoire, traduction, image, philosophie, anecdote, mythologie, conversation, silence, poésie ou action.

Le récit est aussi le lieu de la multiplicité des points de vue et des voix qui le portent.

Les œuvres elles-mêmes peuvent être activatrices de récit, en mobilisant plusieurs langages, verbaux ou non-verbaux (texte, images, son, gestes, etc.). Tous les commentaires faits sur les œuvres sont des récits aux formes multiples : que ce soient les historien·ne·s, critiques, médiateur·trice·s, enseignant·e·s. Les artistes convoquent également le récit ou la narration dans leur processus de création et de restitution.

Le récit fait transmission. Le récit est un temps simultané et partagé entre celui qui raconte et celui qui écoute, où se joue tout à la fois ce qui a été, sa réactivation et sa réception. Cela en fait une pratique dynamique de la pensée, qui convoque chacun dans sa subjectivité.

Le récit peut également faire trace.

Professeur·e·s, artistes, professionnel·le·s de la médiation, élèves, publics, nous pratiquons le récit dans des formes et enjeux multiples de transmission. Le PREAC a donc souhaité interroger le récit dans le champ de l'art contemporain et le mettre en perspective en regard de pratiques artistiques et éducatives, des sciences de l'éducation et des sciences du langage dans une démarche d'expérimentations nourrie d'apports théoriques.

Ce séminaire propose d'étudier les différentes formes de récits pour permettre aux enseignants de dégager des pistes de travail et construire des projets en transversalité en classe ; et pour les médiateur·trice·s de travailler les notions d'histoire (artistique et culturelle) et d'espace.

Qu'est-ce que le récit dans l'art contemporain ? Sous quelles formes se déploie-t-il ? Quels rapports les artistes, élèves, enseignant·e·s, médiateur·trice·s entretiennent-ils-elles avec le récit ? Comment le récit opère-t-il en tant que véhicule de savoirs et d'expériences ? Quels croisements des enseignements cela implique ou produit-il ? Qu'en est-il des traces du récit ?

1. Paul Ricœur, *Temps et Récit*, Paris, Seuil, 1983-1985

Journée d'expérimentation

● Jeudi 21 novembre 2019

9h30 - 17h30

Frac Bretagne

19 Avenue André Mussat, 35000 Rennes

Dans le cadre du séminaire et de sa mission de formation, le PREAC art contemporain organise un temps d'expérimentation à destination d'un public mixte de professionnel·le·s concerné·e·s par l'éducation artistique et culturelle en art contemporain à l'échelle de la région Bretagne : des professionnel·le·s de la médiation des structures membres du réseau a.c.b et un public désigné d'enseignant·e·s formateur·trice·s du premier et du second degré de l'Éducation nationale (36 places).

Cette journée permettra d'expérimenter une mise en récit à partir d'une pratique artistique sous la forme d'ateliers qui seront menés par 3 artistes invitées et dont le travail questionne le langage, la narration et/ou leur transmission.

9h30 ● Ouverture du séminaire et présentation des enjeux

10h00 ● Expérimentation artistique sous forme d'ateliers

Avec :

- Céline Ahond, artiste performeuse
 - Véronique Aubouy, cinéaste et performeuse
 - Katia Kameli, réalisatrice et artiste visuelle
-

12h30 Pause déjeuner

14h00 ● Poursuite des ateliers

16h00 ● Temps de restitution

17h00 *Présentation d'une forme de médiation mise en place par le service des publics du Frac Bretagne autour de la thématique des mises en récits.*

17h30 Fin de journée

● Visites d'expositions et temps convivial

● Atelier de Céline Ahond

Céline Ahond propose un atelier pour créer un temps d'échange où le langage et la parole reprennent une place prépondérante : une forme plastique. Nos points de départ sont les questions : comment faire connaissance et comment se présenter en tant que groupe éphémère ? Pour cela nous développons les enjeux de l'adresse dans la rencontre. Nous nous lançons dans la fabrication d'objets en carton issus de nos outils de travail habituels. Des doubles d'objets du quotidien, de nos différents quotidiens professionnels. En figurant la réalité, ils deviennent les accessoires de témoignages : les outils sont littéralement (re)pris en main et la parole appuie son existence sur leur manipulation.

Cet atelier sera l'occasion de faire « commun » pour ouvrir des espaces inconnus à partir de la réalité d'une journée. L'artiste performeuse propose qu'ensemble, dans l'entre-deux de la rencontre et par nos présences vivantes et en action, nous énoncions ce qui ne se décrit pas. « Est-ce que parler est une écriture ? ».

● Atelier de Véronique Aubouy

L'Atelier littéraire cinématographique, par Véronique Aubouy.

Cet atelier propose la création collective d'un film - à partir de la lecture d'un extrait de *L'Insurgé* de Jules Vallès. Le film, un long plan séquence, est intégralement fabriqué en une journée sous la direction de Véronique Aubouy. Une double confrontation, spontanée et improvisée : avec un texte qu'il faut lire à voix haute, interpréter, mettre en vie, et avec un film qu'il faut réaliser.

Ce travail sur le vif est une performance collective qui nécessite la concentration de chacun. Des choix sont faits, des accents mis sur certains mots, passages, on s'écoute, on crie, on court, on s'interpelle, on s'entraide.

Le film est terminé en fin de journée, et dès lors susceptible d'être présenté au public.

● Atelier de Katia Kameli

Katia Kameli propose d'aborder le récit et ses constructions via une exploration des techniques du montage filmique. L'objectif est de montrer l'importance de cette étape dans la fabrication d'un film et comprendre comment l'articulation des images et sons capturés (rushes) constitue une argumentation en soi. À partir de matières premières (visuelles et sonores), tournées en Algérie en 2019, l'artiste proposera une réécriture de son film *Le Roman Algérien, Chapitre 3*, lui-même centré sur le rôle des images dans l'élaboration d'une histoire personnelle et collective. Cet atelier sera l'occasion d'analyser comment les choix de « coutures » cinématographiques les plus subtiles transforment l'essence et la signification de l'image brute, tout en permettant aux participants de collectivement produire un discours subjectif et sensible.

Journée d'étude

● ● Vendredi 22 novembre 2019

9h30 - 17h

Les Champs Libres

Salle de conférences - Entrée ouest - 10, cours des Alliés, 35000 RENNES

9h00 ● **Accueil**

9h30 Mot de bienvenue de Corinne Poulain, Directrice des Champs Libres

● **Ouverture**

Emmanuel Éthis, Recteur de l'académie de Rennes et vice-président du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle

Michel Roussel, Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne

Anne Gérard, Déléguée nationale aux arts et à la culture, Réseau Canopé

Jean-Jacques Le Roux, Président d'a.c.b - art contemporain en Bretagne

10h00 ● **Introduction : Marion Denizot**

Professeure des Universités en Études théâtrales, Directrice du master 2 médiation du spectacle vivant à l'ère du numérique, université Rennes 2

10h30 ● **Conférence : Magali Nachtergaele**

Maîtresse de conférences en littérature et arts contemporains, université Paris 13, commissaire d'exposition et critique d'art

Le mur qui parle.

L'espace muséal comme lieu de publication.

Depuis que l'art conceptuel a affirmé la possibilité d'utiliser le langage comme moyen d'expression plastique et poétique, l'espace muséal et de la galerie est devenu à la fois lieu de publication, de lecture, de médiation mais aussi d'écoute. Loin d'être homogène, cet espace que l'on peut qualifier de « polyphonique » (selon les termes de l'ICOM) déploie des modes d'expressions plurimédiatiques et hybridant plusieurs supports de discours : textes, écrans, médiations orales, enregistrements ou performances. En analysant les pratiques d'artistes comme Louise Hervé et Chloé Maillet, Thu Van Tran ou Julien Creuzet, on tentera de voir comment les histoires personnelles ou collectives sont re-médiées à travers des formes, matières, objets ou corps afin de leur donner une présence et capter un des biens les plus précieux à l'ère du tout-numérique : l'attention (cf. Yves Citton, *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, 2014).

11h15 Échanges avec la salle

11h30

● **Conférence : Luc Baptiste**

Docteur en sciences de l'éducation, université Clermont-Auvergne

*Apprendre à écrire des récits,
c'est apprendre quoi ?*

La capacité des élèves à écrire est aujourd'hui largement discutée dans et hors l'institution scolaire. À l'école élémentaire, l'écriture de récits, fortement prescrite par le ministère, est en souffrance.

L'école n'a jamais été porteuse d'une définition stable de ce qu'est *apprendre à écrire* et a sans cesse balancé entre neutralisation de l'expérience propre de l'élève et recours à cette expérience singulière — sans laquelle il n'y a pas, selon nous, d'accès à l'écriture de récits et à la littérature.

On s'interrogera sur l'utilité d'enseigner l'écriture narrative à l'école : apprendre à écrire des récits, c'est apprendre quoi ?

12h15 Échanges avec la salle

12h30 Pause déjeuner

14h00 ● **Témoignage : Émilie Renard**

Commissaire d'exposition et critique d'art

*Le Corps fait grève
(d'après Ésope et La Fontaine)*

« Ce jour-là, les mains, les bras, les pieds et les jambes en ont assez de travailler. La main droite dit : - Je travaille ! Je travaille ! Mon travail est difficile !

La main gauche dit : - Oui ! Moi aussi, je travaille, je travaille ! Ce travail est difficile et fatigant !

Les pieds disent : - Oui, nous aussi ! On travaille ! On travaille ! On est fatigués !

Les mains, les pieds, les bras, les jambes discutent.

La suite de l'histoire le 22 novembre. »

14h30 ● **Témoignage : Florence Marquayrol**

Responsable du service des publics et du programme culturel, La Galerie, centre d'art contemporain, Noisy-le-Sec

Dans le dialogue qui s'initie autour d'une œuvre, le médiateur et le visiteur se racontent une histoire liée au contexte de l'exposition ou de sa fabrication, mais aussi celle de leur perception, émaillée de références qui leur sont propres. Aussi, comment laisser parler sa subjectivité dans le respect des intentions supposées de l'artiste et du curateur... à moins qu'ils soient eux même complices de cette appropriation.

15h00 Échanges avec la salle

15h15

● Table-ronde / Retour d'expérience

Entre pratique artistique et pédagogie, comment le récit peut-il être un outil de transmissions, de savoirs et d'expériences ?

→ Témoignages des porteurs d'un projet d'éducation artistique et culturelle en art contemporain.

« Mythorama » de Léna Araguas et Julien Tauber,

MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne

Résidence territoriale artistique en établissements scolaires

- Léna Araguas, graphiste et Julien Tauber, conteur
- Pauline Cortinovic, chargée des actions et des partenariats éducatifs au MAC VAL
- Jérôme Pierrejean, professeur d'arts plastiques au collège Jean Lurçat (Villejuif) et professeur-relais de la DAAC de Créteil au MAC VAL

Modération : Philippe Dorval, professeur d'arts plastiques à l'IUT de Rennes, spécialité Carrières sociales et président du Vivarium - Atelier artistique mutualisé.

16h30

● Synthèse de la journée par Marion Denizot et échanges avec la salle

17h00

Clôture du séminaire

INTERVENANT·E·S ● Vendredi 22 novembre

MARION DENIZOT

Marion Denizot est professeure en Études théâtrales à l'université Rennes 2. Elle dirige le Master 2 Médiation du spectacle vivant à l'ère du numérique au sein du département Arts du Spectacle. Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, ses travaux portent sur l'histoire des politiques et des institutions théâtrales, les héritages du théâtre populaire et la médiation du spectacle vivant. Elle dirige également le projet de recherche MedNum (pour un laboratoire des dispositifs numériques de médiation du spectacle vivant (2019-2021)), financé par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et l'université Rennes 2.

MAGALI NACHTERGAEL

Magali Nachtergaele est maîtresse de conférences en littérature et arts contemporains (université Paris 13), commissaire d'exposition et critique d'art. Elle a publié *Roland Barthes contemporain* en 2015 (Max Milo) et a terminé un ouvrage sur les interactions entre création poétique et technologies modernes (du magnétophone au numérique). Actuellement en délégation au CNRS (Laboratoire d'études de genre et sexualité), ses recherches portent sur la fabrique des contre-récits dans l'art.

LUC BAPTISTE

Luc Baptiste est professeur des écoles, maître-formateur et enseignant depuis 2011 à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation Clermont Auvergne (université Clermont Auvergne). Après une maîtrise de philosophie (sous la direction de Jean-Claude Pariente, université de Clermont-Ferrand) il obtient un doctorat en sciences de l'éducation (thèse sous la direction de Philippe Meirieu, université Lumière-Lyon 2, 2002 : *Apprendre à écrire à l'école primaire. Modélisation et significations des démarches scolaires d'enseignement de l'écriture de Jules Ferry jusqu'à nos jours.*). Il est l'auteur de diverses publications académiques sur l'enseignement de l'écriture et sur l'oral en classe ; écriture en cours d'un ouvrage sur l'enseignement-apprentissage de l'écriture à l'école (parution prévue en 2020-21).

ÉMILIE RENARD

Émilie Renard est curatrice et autrice depuis 2000, elle a dirigé le centre d'art contemporain La Galerie, à Noisy-le-Sec de 2012 à 2018. En tant qu'autrice, ses recherches prennent appui sur le pouvoir de l'art à agir au sein des structures de l'imaginaire, pariant sur la puissance de l'expérience de l'art à transformer les représentations personnelles et collectives. Dans un contexte institutionnel, elle a cherché à faire du programme artistique du centre d'art un levier pour agir sur les relations esthétiques, sociales et symboliques entre les personnes qui l'animent : artistes, équipes, publics, partenaires.

FLORENCE MARQUEYROL

Florence Marquayrol est responsable du service des publics et du programme culturel au centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec et un membre actif de BLA! Association des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain. Depuis 2013, elle est également chargée de cours au département Culture et communication de l'université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis.

LÉNA ARAGUAS ET JULIEN TAUBER, MYTHORAMA, MAC VAL

La résidence « Mythorama » a été conçue comme un laboratoire. Les mythes livrent une parole obscure, comme les œuvres d'art. Ils ne disent pas les choses, ils les cachent, et c'est à nous de les chercher, de les interpréter. Le fil rouge de la résidence est celui-ci : un fragment de la mythologie correspond à une œuvre. Alliant leurs compétences de conteur et de graphiste, Julien Tauber et Léna Araguas ont investi le musée avec des élèves de collège et de lycée. Ils ont ajouté ensemble aux cartels « officiels » la parole fictionnelle et poétique de la mythologie, interrogeant ainsi la place et la forme du commentaire dans l'institution muséale.

Léna Araguas est designer graphique, diplômée de l'ENSBA Lyon en 2013. Son travail se déploie dans le champ du design éditorial et la conception d'identités visuelles. Ses projets sont marqués par sa passion pour la littérature, l'histoire de la typographie, les procédés d'impression et les arts plastiques et vernaculaires. Elle collabore régulièrement avec des artistes et cofonde en 2015 la maison d'édition Rotolux Press avec Alaric Garnier, autour de projets auto-initiés : livres d'artistes, catalogues, fanzines, prétextes à bousculer le statut des textes et des images.

Julien Tauber est conteur. Formé au sein du LABO de la Maison du Conte de Chevilly-Larue, sa pratique du conte est résolument expérimentale. Il crée des visites contées au sein de plusieurs institutions culturelles (la Cinémathèque Française, la Maison Rouge, le MAC VAL, la Gaîté Lyrique) et étend parfois son territoire de jeu à toute une ville (Chevilly-Larue en 2010, Saint-Étienne en 2017-18). Avec Vincent Godeau, graphiste et illustrateur, il crée en 2017 le spectacle *Bonhomme* et l'album *Bonhomme et le palais de choucroute*, publié au Seuil Jeunesse.

ARTISTES INVITÉES ● Jeudi 21 novembre

CÉLINE AHOND, vit et travaille à Montreuil

Céline Ahond se fait connaître pour ses performances conférences au début des années 2000. Que ce soit sur la place publique ou dans un espace dédié à l'art, prendre la parole, pour Céline Ahond, c'est tracer le chemin d'une pensée en construction. En 2011, elle s'empare du médium filmique pour questionner la mise en scène même de l'image et réaliser des « film-performances » : *Tu vois ce que je veux dire ?* et *Dessiner une ligne orange*, édités dans le DVD Ecart production *Dans quel film vivons-nous ?* En 2017, Céline Ahond réalise un nouveau film-performance *Rester là-bas, ou partir ici ?* soutenu par l'Aide individuelle à la création et l'aide Culture et lien social de la DRAC Ile-de-France, par l'établissement public territorial Est Ensemble, le fonds de dotation InPACT et la FNAGP.

www.celineahond.com

VÉRONIQUE AUBOUY, vit et travaille à Bagnolet

Véronique Aubouy est cinéaste et performeuse. Elle construit une œuvre singulière fortement empreinte de littérature et de musique, où se croisent films documentaires et de fiction, mais aussi performances et installations vidéo et photographies.

Elle a réalisé plusieurs films courts de fiction dont *Le Silence de l'été*, montré au festival de Cannes 1993 dans la section *Un certain regard*, et des films documentaires, comme *Je ne suis pas un homme en colère*, portrait d'Edward Bond, 2002 pour Arte. Son premier long métrage *Je suis Annemarie Schwarzenbach* a été montré au festival de Berlin 2015.

Depuis 1993, Véronique Aubouy fait lire *À la Recherche du temps perdu* de Marcel Proust devant sa caméra par des personnes de tous horizons, de toutes générations. Page après page, les lecteurs se succèdent, dans l'ordre du livre, dans des lieux et des mises en scènes qu'ils choisissent. À ce jour, plus de 1400 personnes ont lu en un montage de 136 heures. Ce film, *Proust Lu*, est montré dans les musées (Villa Medici, Rome 2006 ; Grand Palais, Paris, 2009 ; Champs Libres, Rennes, 2009 ; Musée de la Ville de Paris, 2012). Depuis 2017, Véronique Aubouy improvise en 60 min chrono le récit de *À la Recherche du temps perdu*. Chaque performance est une nouvelle manière d'aborder le grand livre, chaque fois différente.

www.aubouy.fr

KATIA KAMELI, vit et travaille à Paris

La pratique de Katia Kameli, artiste et réalisatrice franco-algérienne, repose sur une démarche de recherche : le fait historique et culturel alimente les formes plurielles de son imaginaire plastique et poétique. Elle se considère comme une « traductrice ». La traduction n'est pas un simple passage entre deux cultures ni un simple acte de transmission, mais fonctionne aussi comme une extension de sens et de formes. L'acte de traduction déconstruit la relation binaire et parfois hiérarchique entre la notion d'original et de copie. Une réécriture des récits apparaît au sein de son travail. Elle met en lumière une histoire, globale, faite de frontières poreuses et d'influences réciproques afin d'ouvrir une voie réflexive et génératrice d'un regard critique sur le monde. Katia Kameli est diplômée de l'École Nationale des Beaux-Arts de Bourges et a suivi le post-diplôme le Collège-Invisible à l'École Supérieure d'Arts de Marseille. Son travail a trouvé une visibilité et une reconnaissance sur la scène artistique et cinématographique internationale et a été montré lors d'expositions personnelles : *À l'ombre de l'étoile et du croissant*, Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines (2018) ; *Stream of Stories*, chapitre 5, Biennale de Rennes (2018) ; *What Language Do You Speak Stranger?*, The Mosaic Rooms, London (2016)

www.katiakameli.com

POUR ALLER PLUS LOIN

www.preac-artcontemporain.fr

● LUMIÈRE SUR DES PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Une sélection de projets portés par les services des publics des structures membres du réseau art contemporain en Bretagne en lien avec la notion de récit et de sa transmission.

DESIGN & APPRENTISSAGE

• *Forme et récits comme instruments d'apprentissage.*

Une proposition de Passerelle, centre d'art contemporain de Brest.

En partenariat avec Réseau Canopé, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Brest, université de Bretagne Ouest, et la licence sciences de l'éducation de UBO.

MYTHES ANCIENS & NOUVEAUX MÉDIAS

• *Le Graal en Doom-like.*

Résidence d'Éric Giraudet de Boudemanges au collège de la Binquenaïs (Rennes) avec le créateur de jeux vidéo Tomavatars. Une production La Créée, centre d'art contemporain de Rennes.

PAROLE, MOTIF & IMAGINAIRE

• *Le programme du futur*

Résidence de Camille Bondon à l'école primaire de l'Être de Saint-Georges-de-Reintembault (35), 40mcube.

● DES RESSOURCES SUR LA THÉMATIQUE « RÉCIT ET ART CONTEMPORAIN »

• Des vidéos, interviews, podcasts, bibliographies des intervenant-e-s et d'autres ressources issues de ces deux journées seront mis en ligne et accessibles directement sur la plateforme numérique début 2020.

● DES OUTILS POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN ART CONTEMPORAIN

• Les actualités du PREAC
• Des dossiers thématiques, des annuaires, des ressources multimédias, les textes officiels etc.
• Un ensemble d'outils pour nourrir et mener à bien vos projets ...

« Les mises en récits comme formes de transmissions »

SÉMINAIRE DU PREAC - Pôle de ressources pour
l'éducation artistique et culturelle
en art contemporain

21-22 novembre 2019
Rennes

www.preac-artcontemporain.fr

