

Coopération Collaboration Co-création

Ce que nous disent les expériences
d'artistes, d'enseignant·e·s et les
pratiques participatives.

Cycle thématique 2021-2022

● BIBLIOGRAPHIES

LE CONTEXTE

Le cycle thématique du PREAC art contemporain a proposé de déplier les notions de co-création, de collaboration et de coopération dans des perspectives historiques et théoriques puis de découvrir quelques exemples d'écoles innovantes qui ont jalonné l'enseignement artistique pour élargir ces contours, pour interroger les répercussions induites par ces méthodes de travail, à l'œuvre dans des projets d'éducation artistique et culturelle.

Comment travaille-t-on ensemble ? Comment l'enseignement artistique devient-il un objet commun ? Que nous disent les sciences de l'éducation sur ces questions ? Quelles expérimentations pédagogiques sont menées par les artistes en situation d'enseignement ou dans le cadre de projets d'éducation artistique et culturelle ? Quelles pédagogies alternatives sont utilisées en école d'art ?

Le PREAC a souhaité donner la parole à des chercheur·euse·s, des professeur·e·s, des artistes pour interroger les répercussions induites par ces compagnonnages artistiques à l'occasion d'une journée d'étude organisée le 27 mai 2021 et avec les interventions de Géraldine Gourbe, Philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition, de Sylvain Connac, Maître de conférences HDR en Sciences de l'Éducation et de Marie Preston, Artiste et maîtresse de conférence en Arts plastiques, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

● BIBLIOGRAPHIES DES INTERVENANT·E·S

● GÉRALDINE GOURBE

Philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition

- *In the Canyon, Revise the Canon : Savoirs utopiques, pédagogie radicale et community artist run space*, Shelter Press, 2016
- Monographie *Judy Chicago: To Sustain the Vision*, Nice : Villa Arson ; Bruxelles : Shelter Press, 2019, 628p.
- Essai : *Beauvoir*, Pérégrines, 2021

ARTICLES EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE

- « Pédagogie de l'art ou art de la pédagogie ? »
- « Révolution École 1918-1939. Entretien avec Joanna Grudzinska »
Revue 303 Trimestriel N°155 – Rêver l'école, contre-cultures pédagogiques

CO-DIRECTION OUVRAGE

- *Les Amazones du pop : She-Bam Pow Pop Wizz !*, Nice : MAMAC, 2020, 160p.
Sous la dir. d'Hélène Guenin, Géraldine Gourbe

AUTRES ARTICLES

- Gourbe Géraldine, Prévot Charlotte, « Art et féminisme, un no man's land français ? », *L'Homme & la Société*, 2005/4 (n° 158), p. 131-144
- Gourbe Géraldine, Prévot Charlotte, « La figure du pirate ou la désobéissance civile. Féminisme et art contemporain, vers des perméabilités réciproques. », *Multitudes*, 2007/4 (n° 31), p. 201-210.
- Gourbe Géraldine « Performance et féminisme en Californie du Sud : un au-delà des genres et des sexes idéalisé ? », in BOULBÈS Carole (dir.), *Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse*, Dijon, Les presses du réel, « Nouvelles scènes », 2014, p. 21.

A CONTRIBUÉ DANS :

- *La Performance : vie de l'archive et actualité*, Dijon : Les Presses du réel ; Paris : AICA France ; Nice : Villa Arson, 2013, 233p. Sous la dir. de Raphaël Cuir, Eric Mangion. Préf. de Jean-Pierre Simon
- *Transmettre l'art : figures et méthodes. Quelle histoire ?* Dijon : Les Presses du réel, 2013, 379p. Sous la dir. de Christophe Kihm, Valérie Mavridorakis. Avant-propos de Jean-Pierre Greff
- *La Performance : entre archives et pratiques contemporaines*, Rennes : Presses universitaires ; Châteaugiron : Archives de la critique d'art, 2010, 244 p.
Sous la dir. de Janig Begoc, Nathalie Boulouch, Elvan Zabunyan. Préf. d'Anne Tronche.
- *L'Expérience de l'exposition = Exhibiting in an Educational Field: LiveInYourHead 2009-2019*. Genève : Haute école d'art et de design-Genève ; Dijon : Les presses du réel, 2019, 208p. Sous la dir. de Jean-Pierre Greff.

- *Gestes en éclat : art, danse et performance*, Dijon : Les Presses du réel, 2016, 533p. Sous la dir. d'Aurore Després
- *In octavo : des formats de l'art*, Dijon : Les Presses du réel ; Annecy : Ecole supérieure d'art de l'Agglomération d'Annecy, 2015, 378p. Sous la dir. de David Zerbib
- *Judy Chicago, Through the Flower : mon combat d'artiste femme*, Dijon : Les Presses du réel, 2018, 220p. Préf. de Géraldine Gourbe. Introd. d'Anaïs Nin. Trad. de Sophie Taam
- *A propos de Nice. 1947-1977*. Paris : Somogy ; Nice : MAMAC, 2017, 200p. Sous la dir. d'Hélène Guenin avec Rébecca François. Préf. de Jean-Jacques Aillagon

PRÉSENTÉS DANS LA CONFÉRENCE

VIDÉO

- Womanhouse de Johanna Demetrakas. États-Unis | 1974 | 47 minutes | [VOIR LE FILM \(anglais seulement\)](#)
[PRÉSENTATION](#)
- Révolution école (1918 1939). France, 2016, 1h26
Réalisatrice : Joanna Grudzinska. Auteurs : Joanna Grudzinska, Léa Todorov
Producteurs : Les Films du poisson, ARTE FRANCE
[DISPONIBLE SUR YOUTUBE](#)
[ACHAT ET LOCATION EN VOD](#)

OUVRAGES

- Thierry de Duve, *Faire école (ou la refaire ?)* – Nouvelle édition revue et augmentée, 2008, Mamco, 232 p.
- *The amazing decade. Women and performance art in America 1970-1980. A source book*, Moira Roth; Mary Jane Jacob; Janet Burdick; Alice Dubiel, Los Angeles : Astro Artz, 1983.
- Pierre Macherey, *De l'utopie !*, De l'incidence éditeur, 2011, 564 p.
- *Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization*
Sous la dir de Richard J.F. Day, Greig de Peuter, Mark Coté. Series: Cultural Spaces
Copyright Date: 2007. Published by: University of Toronto Press

● SYLVAIN CONNAC

Maitre de conférences HDR en Sciences de l'Éducation

Université Paul-Valéry de Montpellier - LIRDEF

www.univ-montp3.fr/fr/sylvain-connac

- Sylvain Connac, *La coopération, ça s'apprend, Mon compagnon quotidien pour former les élèves en classe coopérative*, Esf sciences humaines editeur, août 2020
- *Construire ensemble l'école d'après*, Sylvain Connac - Jean-Charles Léon - Jean-Michel Zakhartchouk, Les cahiers pédagogiques, Esf sciences humaines editeur, août 2020
- Sylvain Connac, *Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l'école*, Esf sciences humaines editeur, septembre 2017
- Sylvain Connac, *Enseigner sans exclure, La pédagogie du colibri*, Les cahiers pédagogiques, Esf sciences humaines editeur, août 2017
- Sylvain Connac, *La personnalisation des apprentissages, Agir face à l'hétérogénéité, à l'école et au collège*, Les cahiers pédagogiques, Esf sciences humaines editeur, avril 2017

PRÉSENTÉS DANS LA CONFÉRENCE

- *Oser la pédagogie coopérative complexe – de l'école à l'université*, Sous la dir. Malini Sumputh et François Fourcade, Chronique sociale, 2013, 255 p.
- *Coordonner, collaborer, coopérer, De nouvelles pratiques enseignantes*
Sous la direction de Jean-François Marcel, Vincent Dupriez, Danièle Périsset Bagnoud, Maurice Tardif, Coll. Perspectives en éducation et formation, De Boeck, 2007
- Éloi Laurent, *L'impasse collaborative, pour une véritable économie de la coopération*. Les liens qui libèrent, octobre 2018. 192 p.

● **MARIE PRESTON**

Artiste et maîtresse de conférence en Arts plastiques,
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
www.marie-preston.com

- *Inventer l'école, penser la co-création*, Direction éditoriale : Céline Poulin et Marie Preston. Publié par le CAC Brétigny et Tombolo Presses, en partenariat avec le Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson, Le Grand Café—centre d'art contemporain d'intérêt national, Saint-Nazaire et avec le soutien de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (TEAMeD-AIAC—EA 4010) et l'École universitaire de recherche ArTeC, juillet 2021.
- *Digressions : Marie Preston*, Captures éditions / Ferme du Buisson, 2019
- «La goût de la cogestion», entretien entre Maude Mandart, Marie Preston et Marie Yonnet, Revue 303 arts, recherches, créations « Cultures visuelles et pédagogies autres », 2019.
- *Co-création*, Edité par Céline Poulin, Marie Preston, Stéphanie Airaud. Publié par les éditions Empire avec le CAC Brétigny, paru en mars 2019, 232 pages (ill. n&b)
- «Du community based-art à l'art de la co-création», dans « Développement de l'être ensemble dans les arts performatifs » dirigé par Eliane Beaufiles et Alix de Morant, Ed. Deuxième époque, 2018
- « Tour de Table », Marie Preston et Myriam Suchet, Revue Vacarme, 2017
- Contribution à la Revue Intiales « Maria Montessori », École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, 2017
- Marie Preston, «From Community-Based Art to the Art of Co-Creation », Being-With in Contemporary Performance Art, Berlin, Neofelis, 2017
- Entretien entre Marie Preston et Céline Ahond. Céline Ahond, World Wants Words, ESAAA Éditions. Editorial Design, 2016
- Publication d'un entretien de Marie Preston et Gwenola Wagon avec l'artiste Céline Ahond. Céline Ahond, World Wants Words, ESAAA Éditions. Editorial Design, 2016.
- Entretien avec Roxanne CAMUS, Antoine GRIFFIT, Véronique GOUDINOUX, Caroline LAMARQUE publié en ligne sur DEMéter, revue électronique du centre d'Étude des Arts Contemporains de Lille 3. Entretiens, Textes, mis à jour le : 27/06/2016,
- Livre : *Commères et Commérages* // Collection « Chroniques muséales » du MAC VAL. 2 volumes, 36 et 80 pages, 30 reproductions, 12 x 18,5 cm, 8 €. Textes de Fabienne Dumont et Marie Preston.
- Publication de l'article «L'école du dehors» écrit par Marie Preston et Gwenola Wagon, dans Le Journal des Laboratoires, 2015-2016, Cahier D : l'art en apprenti.