

Coopération Collaboration Co-création

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

Professionnelle associée au PREAC pour 2021

● GÉRALDINE GOURBE

Philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition

- PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE

Faire école : des mondes inversés pour les artistes et les enseignant·e·s ?

- BIOGRAPHIE

- BIBLIOGRAPHIE

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 associer à ses réflexions Géraldine Gourbe en tant que philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition. À l'occasion d'une journée d'étude qui a donné la parole à des chercheur·euse·s et une artiste pour interroger les répercussions induites par ces compagnonnages artistiques Géraldine Gourbe est intervenue en ouverture avec une conférence intitulée *Faire école : des mondes inversés pour les artistes et les enseignant·e·s ?*

Autres intervenant·es : 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.

● PRÉSENTATION DE SON INTERVENTION

Faire école : des mondes inversés pour les artistes et les enseignant-e-s ?

On observe depuis les années 1990 (et sûrement avant) un intérêt renouvelé pour les expériences pédagogiques et les multiples formes de l'enseignement (de la classe fermée aux activités *in situ*) de la part des artistes, des commissaires d'exposition et des critiques d'art. Les membres de ce que l'on a appelé *l'esthétique relationnelle* en sont un exemple. Cet intérêt revient souvent dans des contextes sociaux et politiques particuliers.

Nous nous éloignerons un temps de la France, pour rejoindre la côte californienne et saisir l'attrait fort pour un courant nommée la « pédagogie radicale » nourrie par les approches de Paolo Freire (*Pédagogie de l'opprimé*), Ivan Illich (*Une société sans école*) ou plus récemment Bell Hooks (*Teaching to Transgress*). À partir des années soixante, les *Sixties*, un contexte très favorable à une contre-culture, plusieurs expériences alliant renouvellements pédagogiques et expérimentations artistiques naissent. Nous en observerons quelques contours.

Enfin, nous reviendrons sur le continent européen. Nous mettrons en perspective ces précédentes initiatives d'un « faire-monde différent » - tout en établissant des règles à l'image des possibles d'une classe - avec d'autres enjeux pédagogiques : alliant cette fois-ci émancipation des corps des élèves et acquisitions des savoirs « lire, écrire et compter ».

Ce changement de territoire (de la Californie à l'Europe) et de prisme de la classe rêvée à la classe comme expérience de la quotidienneté – permettra d'esquisser des singularités situées et de dépasser, du moins je l'espère, une fascination mutuelle un peu trop encombrante ?

- [VOIR L'INTRODUCTION EN VIDÉO \(7min\)](#)

L'ensemble de la conférence en vidéo est disponible sur demande

● BIOGRAPHIE

Depuis 2007, Géraldine Gourbe (philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition) a publié de nombreux essais sur la scène artistique californienne, les pédagogies alternatives et les communautés artistiques ainsi que son premier ouvrage *In the Canyon, Revise the Canon : Savoirs utopiques, pédagogie radicale et community artist run space*, Shelter Press, 2016. Elle est notamment spécialiste de l'artiste iconique Judy Chicago et a réalisé l'exposition *Los Angeles : les années cool* à la Villa Arson, à Nice sur les années minimalistes de l'artiste ainsi que la monographie *Judy Chicago : To Sustain the Vision*, Shelter Press, 2020.

Plus récemment, ses recherches contribuent à une relecture de l'histoire culturelle française des années 1947-1964 sous la forme de publications et d'expositions. Elle a été commissaire associée à la création de la Triennale art et design *Gigantisme : art et industrie*, Dunkerque, qui pour sa première édition s'est focalisée sur une relecture de la modernité française (2019). Ce dernier axe est issu d'une recherche soutenue financièrement par le Centre National des Arts Plastiques (Cnap) et le Palais de Tokyo. Elle a aussi conceptualisé les expositions au Musée d'Art Moderne de Nice *A propos de Nice sur le mouvement de l'Ecole de Nice* (2016) et *Les Amazones du Pop* (2021) avec la directrice du musée Hélène Guenin, exposition labellisée d'intérêt patrimoniale par le ministère de la Culture et assuré la co-direction du catalogue aux éditions Flammarion. Elle vient de publier un essai pop sur *Beauvoir*, Pérégrines, 2021.

Géraldine Gourbe a été invitée par le comité de pilotage du PREAC art contemporain à suivre et à co-construire les différents temps forts de ce nouveau cycle thématique, qui se poursuivra à l'automne-hiver 2021 par des journées de formation sur le territoire de la Bretagne et à destination des publics cibles du PREAC.

● BIBLIOGRAPHIE

● 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.

- *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

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