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

Ressources • Cycle thématique 22-23

L'altérité à l'œuvre

COLLOQUE
— capations,
bibliographies

EXPÉRIMENTATIONS

— présentations et sources

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

RESSOURCES ● COLLOQUE

Jeudi 24 novembre 2022, aux Champs Libres (Rennes) 9h30 - 17h

L'altérité, cette « qualité de ce qui est autre », est au cœur des projets d'éducation artistique et culturelle. Comme une évidence, elle s'incarne lors de la rencontre, ce temps où les protagonistes se découvrent, font ensemble et vivent une expérience commune.

L'altérité peut aussi s'éprouver à d'autres endroits, en contribuant au processus de création artistique luimême, nourri par les échanges du collectif, par sa diversité et les singularités qui le composent.

Au-delà de l'identification de l'autre dans la relation à l'œuvre, il s'agira d'explorer les effets et les déplacements que permet l'altérité au sein de ce « collectif créateur » que composent les artistes, les enseignant·es, les médiateur·trices, les élèves et toutes les personnes impliquées.

Que produit l'altérité au sein de la création dans des projets d'éducation artistique et culturelle ? En quoi participe-t-elle à la fabrique du commun ? Comment sa prise en compte nous amène-t-elle à d'autres manières de faire, de créer, de percevoir ? À l'inverse, comment la pratique artistique favorise-t-elle la rencontre avec l'autre ou « ce qui est autre » ?

Dans ce nouveau cycle thématique, avec les interventions de chercheur-euses, professionnel·les de l'éducation, de l'art ou de la philosophie et d'artistes, le PREAC art contemporain explore les effets rhizomatiques de l'altérité dans la création et la relation à l'œuvre, sous le filtre des trois piliers de l'EAC : la rencontre, la pratique, la connaissance.

Colloque ouvert à tous tes les professionnel·les de l'éducation artistique et culturelle et à toute personne intéressée par la thématique.

Les contenus de cette journée ont été pensés à l'adresse des acteurs et actrices de l'éducation et des arts visuels (enseignant·es, formateur·trices et personnes ressources de l'Éducation nationale, médiateur·trices, artistes, acteur·trices de l'art contemporain et plus largement de la culture et de l'éducation populaire, animateur·trices culturel·les et socio-culturel·les, technicien·nes des collectivités et étudiant·es).

AVEC

- Baptiste Brun, enseignant chercheur en histoire de l'art contemporain à l'Université Rennes 2
- Agathe Dirani, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Rennes 2
- Marianne Mispelaëre, artiste plasticienne
- Myriam Mekouar, praticienne en philosophie
- Émeline Jaret, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université Rennes 2
- Alice Malinge, responsable du service des publics du Frac Bretagne
- Yoan Sorin, artiste plasticien
- Cynthia Guyot, directrice de La Fourmi-e
- Quentin Montagne, artiste
- Éric Le Graët, agriculteur

→ Programme et biographies

CAPTATIONS | cliquer sur les vignettes

D'UNIVERSITAIRES

• « «L'autre de l'art» en question » Conférence de Baptiste Brun, enseignant chercheur en histoire de l'art contemporain à l'Université Rennes 2.

• « Les ressources éducatives de l'altérité : quelle place effective au sein du système éducatif français ? » Communication d'Agathe Dirani, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Éducation à l'Université Rennes ?

DE TÉMOIGNAGES

● Projet Motifs raisons d'agir du Frac en résidence : Avec Alice Malinge, responsable du service des publics du Frac Bretagne & Yoan Sorin, artiste plasticien

- + Présentation vidéo du projet
- Projet Champ d'expression parcours d'art contemporain à la ferme : Cynthia Guyot, directrice de La Fourmi-e, Quentin Montagne, artiste et Éric Le Graët, agriculteur

BIBLIOGRAPHIES DES INTERVENANT-ES

- Baptiste Brun, enseignant chercheur en histoire de l'art contemporain - Université Rennes 2
 → TÉLÉCHARGER
- ◆ Agathe Dirani, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation - Université Rennes 2
 → TÉLÉCHARGER

DOSSIER | ART & PHILOSOPHIE

Discussion entre Marianne Mispelaëre, artiste plasticienne autour du projet *Les langues comme objets migrateurs* & Myriam Mekouar, praticienne en philosophie. Animée par Émeline Jaret, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain - Université Rennes 2

Ressources sur Marianne Mispelaëre, artiste plasticienne et autour du projet Les langues comme objets migrateurs + bibliographie de Myriam Mekouar et sitographie non exhaustive sur la philosophie pratique à l'école et dans la cité.

→ TÉLÉCHARGER

• [sur demande] Captation de la discussion

Discussion croisée « Art et philosophie » avec Marianne Mispelaëre, Myriam Mekouar et Émeline Jaret. Photo : acb

RESSOURCES • EXPÉRIMENTATIONS

Vendredi 5 mai 2023, L'Imagerie (Lannion) 9h30 - 17h

À l'occasion du colloque « L'altérité à l'œuvre » en novembre 2022, des témoignages d'artistes ont permis d'ouvrir plusieurs réflexions autour de cette thématique: comment la prise en compte de l'altérité permet de questionner la pratique, le travail artistiques et le langage de l'art ? Et d'entrer en transversalité avec d'autres espaces, d'autres disciplines ?

L'expérience de l'art et de faire avec d'autres, en collectif et/ou en collaboration peut ainsi donner du corps et de la matière à cette « altérité à l'œuvre ».

En résonance à ce premier temps théorique, le PREAC art contemporain proposera un stage au printemps 2023 à des professionnel·les de l'éducation artistique et culturelle en art contemporain (enseignant·es, médiateur·trices et artistes) de la région Bretagne.

L'objectif sera de se mettre en situation concrète d'« altérité » à travers des ateliers de pratiques artistiques, par groupe constitués des trois typologies de professionnel·les invité·es. Les ateliers seront menés par les artistes Marianne Mispelaëre, Quentin Montagne et Gabrielle Manglou, qui ont en effet des démarches en lien étroit avec la notion d'altérité dans ce qu'elles explorent du rapport à l'art, à l'autre, à d'autres réalités et espaces.

De plus, les stagiaires expérimenteront une situation singulière de création collective invitant par la même à concevoir le format du « workshop » comme un espace de l'expérience de l'altérité (la rencontre et la confrontation entre des singularités est déjà un phénomène qui provoque et met en pratique l'altérité).

Avec des pratiques, des approches, des publics et des expériences réciproques différentes, le les participant·es poursuivront ici la réflexion : quels sont les effets et leviers de la création sur et pour notre rencontre avec l'altérité?

Ateliers en simultané à destination d'un public paritaire et ciblé d'artistes plasticien·nes et de professionnel·les de la médiation des structures membres du réseau a.c.b, et désigné d'enseignant·es formateur·trices du premier et second degré de l'Éducation nationale - Académie de Rennes.

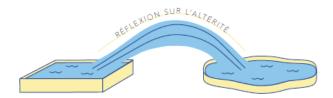
AVEC

- Marianne Mispelaëre, artiste
- Quentin Montagne, artiste
- Gabrielle Manglou, artiste

→ Programme et biographies

WORKSHOP: « MIROIR SUPRÊME »

ALTÉRITÉ: Caractère de ce qui est autre et distinct. Miroir suprême propose de faire l'expérience de l'altérité en observant avec soin et scrupuleusement les autres. L'oeil est ici l'outil primordial, le miroir, la surface polie (au sens de politesse) qui permet l'accueil de l'autre dans sa bulle. Cette bulle ainsi interpellée, frétille et se distend pour gagner en amplitude.

L'altérité juxtapose simultanément symétrie et dissymétrie. Ce jeu du « pareil-pas pareil » révèle un interstice de frottement qui rend possible la redécouverte de soi. Elle provoque un dialogue méticuleux, un échange discret et redessine les contours.

En évitant l'assimilation ou la fusion, dissocier permet de prendre soin tout en acceptant la différence dans ce qu'elle a de complémentaire - la qualité de ce qui est autre, la diversité des formes - démultipliant les mondes et le champ de nos actions.

De la même manière, un artiste converse continuellement avec son alentour. Il n'a véritablement pas de prise sur les matériaux, l'espace ou le temps. Il entre en résonance avec leurs propriétés. Il interagit avec ce qui est lisse, épais, mou, rigide, opaque, glissant, insaisissable et se doit d'adapter sa pensée en mouvement à ces données pour fabriquer une pièce qui tient debout dans l'univers immense.

Dans la première partie de ce workshop, nous allons ensemble réapprendre à nous regarder (animaux étranges que nous sommes) pour nourrir ensuite des compositions en papiers découpés de nos sensations en miroir.

GABRIELLE MANGLOU

Artiste visuelle. Née le 17 décembre 1971 à La Réunion. Vit et travaille à Locmiquélic, Morbihan

L'oeuvre de Gabrielle Manglou est poétique et multiforme. Dessins, photographies, volumes et images d'archives s'amusent à déplacer certaines frontières par un jeu à la fois discordant et harmonieux. Son travail interroge la sphère des rapports humains, où se mesurent pouvoirs, natures, cultures et altérités. Une spontanéité travaillée, comme orchestrée par un plaisir épidémique, rythme un parcours en équilibre entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. L'inconscient grésille par petits sauts et se met au diapason d'une allégresse incisive. Ce dialogue est construit par des jalons ouverts. Il propose au spectateur d'être responsable d'une narration qui lui est propre, soulignant ainsi le lien singulier qu'il façonne avec l'oeuvre qui le traverse.

workshop de Gabrielle Manglou. Photo: acb

CONTENUS (NOTES)

Exploration de la notion de portrait : expérimentations autour la pratique du dessin à partir d'exercices et consignes données par l'artiste ...

- Dessin au trait, portraits à la ligne, à la lisière des corps
- Pratique individuelle, en duo, se (dé)placer dans l'espace.
- Aller-retours du regard et de la gestuelle
- ... pour ensuite proposer une composition, une organisation dans l'espace de la feuille, un répertoire des formes et de partitions créés par chacune.

OBJECTIFS

- Apprendre, inciter à regarder autrement, de la globalité au détail
- Appréhender le dessin comme continuité de soi - Mettre à l'aise dans la production, le regard
- Redécouvrir la pratique du découpage, l'usage de l'outil « ciseaux »

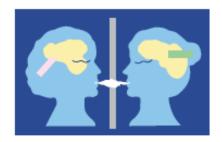

→ www.ddabretagne.org/fr/artistes/ gabrielle-manglou

Sur Documents d'artistes Bretagne :

- Ensemble des œuvres
- Textes critiques
- Références et inspirations
- Bio & bibliographie

WORKSHOP: « ÊTRE UN ÊTRE TRADUIT »

«Le workshop que j'aimerai proposer part du postulat que chacun·e pense à partir d'une vie et d'un corps. D'où pensons-nous ? et par effet de vases communicants : d'où parlons-nous ? agissons-nous ? Il s'agit de prendre en compte ce que nous donnons à voir (à comprendre) lorsque nous prenons la parole ? Que disons-nous avant même de prononcer un mot ? Comment et par quel signes ce corps et ce récit qui sont les miens, se manifestent lorsque je suis dans un processus de transmission, d'enseignement, de narration ? Les connait-on, ce corps et cette histoire qui nous composent ?

Dans sa conférence « The danger of a single story», l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie détaille, à travers plusieurs anecdotes, le regard que nous posons sur l'autre, qui le transforme (le traduit) indéniablement en un stéréotype lié à ses origines, sa classe sociale, etc. Je propose ici de renverser le regard : que vois cet « autre » ? Que reconnait-il ? A quoi s'identifie-t-il ?

Aucune auto-introspection dans ce workshop. L'expérience que je propose vise à reconnaitre que nous agissons sur l'autre, avant même de prendre la parole ou de faire un geste, par le seul fait d'être là, sous cette apparence et cette attitude, témoignant de la performativité de nos présences - qui, souvent, nous dépasse.

Le protocole « être un être traduit », produit dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires « Les langues comme objets migrateurs » servira de socle à notre réflexion collective. Il sera activé avec les participant·es. » // M. Mispelaëre

Marianne MISPELAËRE

Artiste plasticienne

Née en 1988 en Isère, France. Vit et travaille à Aubervilliers

Que se passe-t-il entre nous, en nous, tout au long de l'infinie tâche politique qu'est le côtoiement ? Marianne Mispelaëre observe les relations sociales. Elle étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conventionnelles. Elle déplace et fait se rencontrer des corps, des langues, des signes, des représentations visuelles (images), d'autres façons de dire, de raconter et de penser le monde. Dessins muraux, images photographiques, vidéos, installations typographie, textes, ou performatives, son travail est souvent amené à être activé, interprété, privilégiant l'in situ et l'éphémère. Marianne Mispelaëre travaille et expose en France et à l'étranger. Elle a obtenu le Grand Prix du Salon de Montrouge 2017. En 2020-22, le dispositif Nouveaux commanditaires lui permet de mener une recherche collaborative à Marseille, «les langues comme objets migrateurs», avec des collégien·nes et lycéen·nes polyglottes et/ou vivant dans un milieu multiculturel.

→ www.mariannemispelaere.com

SOURCES

conférence

« The danger of a single story», l'écrivaine
 Chimamanda Ngozi Adichie. Voir en ligne

livres

- Décolonisons les arts (dir. Leila Cukierman, Gerty Dambury, Françoise Vergès)
- Théorie de l'acte d'image de Horst Bredekamp
- les théories sur le corps de Michel Foucault
- Esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud
- Loin de moi, de Clément Rosset, Minuit, 1999
- Retour à Reims, de Didier Eribon
- Peau noire, masques blancs, de Franz Fanon

oeuvres

- Tania Mouraud,
 PEOPLE CALL ME TANIA MOURAUD, 1973
- → Questions relatives à la perception et à la définition de soi.
- Carole Douillard et Babette Mangolte, *Idir*, 2018 (reenactment de *Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square*, de Bruce Nauman, 1967-8)

www.carole-douillard.com/idir vimeo.com/576154634

Un jeune homme marche dans les rues d'Alger. Il reproduit le geste d'un artiste, Bruce Nauman, en déplaçant ce geste dans le contexte algérois contemporain. Renverser le questionnement de Bruce Nauman sur le rapport de l'artiste à son atelier pour placer le corps dans un espace publique ouvert mais aussi dans un pays, l'Algérie, qui apparaît bloqué. « J'ai voulu évoquer la question de l'hyperprésence masculine dans l'espace algérien remodelé par la religion, où il y a peu de corps isolés ou hors des poncifs virilistes. Ce qui m'intéressait, c'était les réactions des hommes autour d'Idir »

→ Le corps est politique. Il se passe toujours quelque chose entre un corps exposé et son regardeur.

workshop de Marianne Mispelaëre. Photo : acb

workshop de Marianne Mispelaëre. Photo: acb

Estefanía Peñafiel Loaiza, sans titre / figurants (2009-2016)

https://fragmentsliminaires.net/2016/01/22/sanstitre-figurants-2/

Avec une gomme, effacer les images de personnes anonymes parues dans des journaux. Ils et elles sont hotographié·es un peu par hasard, souvent malgré eux, dont l'existence médiatique s'apparente à celle des figurants dans un film. Ils et elles deviennent l'image d'un événement (guerre, crise, manifestation, etc).

Les résidus produits par cette opération (les rognures de la gomme) sont ensuite préservés et classifiés dans des fioles en verre. Une liste accompagne l'ensemble des fioles et répertorie pour chacune la source d'où l'image a été extraite (journal, page et date), ainsi que la date de réalisation de la « capture » (gommage).

→ De quoi est-on l'image? le signe?

WORKSHOP: «COMBINATION»

Inspiré des créations de Terry Gilliam et du surréaliste Jan Švankmajer tout autant que de la série télévisée des Power Rangers, l'atelier consiste en la réalisation d'une courte animation expérimentale. Individuel autant que collectif, le travail prendra la forme d'assemblages de dessins et de papiers découpés. Chimères, rencontres et mélanges naîtrons alors de ce minimum de moyens selon un scénario qui reste à définir.

[VIDÉO] Under the Mouko Mountain : test de mouvement pour une animation cliquer ici

▶ PI ◆ 3/18/2-43/9

capture écran de la vidéo de l'œuvre « Combination »

PRODUCTION D'UNE ŒUVRE COLLECTIVE : « COMBINATION » (Vidéo - 4min39)

Voir en ligne

Quentin MONTAGNE

Plasticien, chercheur et chargé de cours à l'université Renens 2

Né en 1987. Vit et travaille à Rennes

Diplômé de l'EESAB-site de Rennes avant d'obtenir en 2019 un doctorat en arts plastiques, Quentin Montagne conjugue recherche théorique et production artistique. L'une des disciplines nourrit l'autre, sans hiérarchie ni prédominance, dans un lien de complémentarité évident.

Utilisant le dessin comme moyen privilégié de connaissance de son sujet, l'artiste s'emploie aussi à la pratique de la sculpture, de la peinture ou du collage dans un projet global. Si ses premiers ensembles évoquent les mondes marins, son travail questionne désormais plus largement notre rapport à la nature.

→ www.ddabretagne.org/fr/artistes/ quentin-montagne

Sur Documents d'artistes Bretagne :

- Ensemble des œuvres
- Repères
- Textes critiques
- Références et inspirations
- Bio & bibliographie

RESSOURCES • BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Christine Delory-Momberger et Béatrice Mabilon-Bonfils, « L'école et la figure de l'altérité : Peut-on penser et enseigner la diversité dans notre école ? », Éducation et socialisation, 37 | 2015

Muriel Briançon, Le sens de l'altérité en éducation : Enjeux, Formes, Processus, Pensées et Transferts, 2019. Editions ISTE

Les enseignants et l'altérité, La nouvelle revue - Éducation et société inclusives 2021/5 (N° 91) Direction Valérie Barry, Alexandre Ployé - Éditeur : INSHEA

Les élèves et l'altérité - La nouvelle revue - Éducation et société inclusives 2018/2 (N° 82) - Direction Valérie Barry, Alexandre Ployé - Éditeur : INSHEA.

Mireille Abdallah-Pretceille (1997). Pour une éducation à l'altérité. Revue des sciences de l'éducation, 23(1),

Dominique Groux, Pour une éducation à l'altérité, 2002, (direction), L'Harmattan, Coll. Education comparée

Magali Jeannin, « Lecture littéraire et altérité à l'école. Didactique de la lecture littéraire et éducation à l'altérité : quelles pratiques pour quels enjeux ?.» Ressources, 2018, Lecture et écriture : des recherches en ESPE

Philippe Le Guern, « Comment ne pas altérer l'altérité? Art contemporain et indigénéités », Marges, 2021/2 (n° 33)

Emmanuelle Chérel, « Art et anthropologie : les rapports à l'altérité dans les projets artistiques en milieu urbain ». Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA, 2006, Art et anthropologie, 9

Sonja Kellenberger. « L'altérité ou la rencontre de l'autre dans l'art engagé aujourd'hui : des principes interactifs et participatifs à l'oeuvre ». Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA, 2006, Art et anthropologie, 9

Sylvie Moraix, « À l'école de l'altérité : les arts vivants », Le sujet dans la cité, 2016/2 (N° 7)

LE PÔLE DE RESSOURCES POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN ART CONTEMPORAIN - BRETAGNE

Pour favoriser le développement des arts et de la culture dans le milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère la Culture ont mis en place des instances partenariales appelées PREAC - Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle, dans des domaines artistiques spécifiques, dont celui de l'art contemporain.

Depuis 2002, le Pôle a pour vocation de fournir des ressources pédagogiques 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 représentantes du ministère de la Culture – DRAC Bretagne, du ministère de l'Éducation nationale – Rectorat de l'Académie de Rennes, de l'INSPE de Bretagne - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et des structures culturelles membres d'a.c.b – art contemporain en Bretagne (les centres d'art d'intérêt national 40mcube, La Criée, Passerelle et GwinZegal ainsi que le Frac Bretagne).

Depuis 2017, le PREAC est coordonné par a.c.b.

INFORMATIONS & CONTACT

Coordination du PREAC art contemporain a.c.b - art contemporain en Bretagne preac@artcontemporainbretagne.org | 07 88 46 72 66

www.preac-artcontemporain.fr

