

• Contenu de cours 2020-2021

Intitulé du cours

Atelier Recherche et Création - **Relier les mondes du vivant. Interdépendances et égards ajustés.**

Enseignantes : Catherine Tauveron et Béatrice Pereira Gueye

Intervenant·e·s : à préciser (2 jours d'intervention d'une artiste ou théoricien·ne)

Année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concerné·e·s : 1, 2, 3, 4 et 5e années art Grenoble

1er semestre, lundi et mardi, semaine B (travail personnel à mener en semaine A lundi mardi)

Méthode d'enseignement

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant :

- observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des "artistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...).
- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,
- découvrant de nouvelles notions,
- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)
- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.
- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"...
- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.

Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières.

Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré...

Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Objectifs du cours

Comment transformer à terme nos relations au sein du vivant ?

Dans une perspective interdisciplinaire qui questionne continuité et discontinuité de l'humain dans son environnement, et où l'art a toute sa place, nous pouvons faire dialoguer les savoirs pour déplacer ou supprimer les frontières établies ; éprouver des situations source d'émotions et sentiments inédits, construire de nouveaux paradigmes et de nouvelles représentations ; explorer des capacités de réparation et d'augmentation de la vie...

•Valence

Comment nous approprier dans cette (r)évolution culturelle les connaissances, les possibilités (bio-)technologiques... comment en seront infléchis ou bouleversés nos modes de pensée, de production, de partage, de diffusion... ?

Les multiples façons dont les artistes se positionnent et contribuent à des considérations nouvelles seront envisagées, tout en invitant les étudiant.es à situer leurs problématiques et enjeux personnelles, à développer leurs scénarios à travers des productions plastiques singulières.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenu du cours

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2)

En éprouvant notre ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

"Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail". Joanna Macy. (3)

Modalités et critères de l'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par :

- la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant.e à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production avec rendus continus, qualité de l'analyse et du travail réalisé).
- la présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce moment d'échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).

•Valence

N.B : Etudiant·e·s de 1re année : une attention particulière leur sera portée à travers des rendez-vous spécifiques lors desquels ils présenteront leur journal de bord de l'ARC composé d'écrits, croquis, références, etc.

L'ARC se saisira de l'opportunité des Portes Ouvertes pour l'exposition des œuvres finalisées et un salon de lecture.

Repères bibliographiques / références

Aurélié Quinodoz, documentaliste à l'ÉSAD •Grenoble, présentera le fonds dédié à la question de l'Anthropocène et aux rapports Nature/Montagne/Arts en début d'ARC.

(1) GOLDSWORTHY Andy, *Refuges d'art. Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne, Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002.*

(2) MORIZOT Baptiste, *Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.*

(3) MACY Joanna, *Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant*
<https://utopiesdaujourd'hui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>

(4) dir. MOUILLON Philippe, *Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.*

- DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- PELLUCHON Corine, *Réparons le monde*, Rivages poche, mai 2020.
- KOHN Eduardo, *Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain*, Zones Sensibles, février 2017.
- DESPRET Vinciane. *Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?* La Découverte Poche, octobre 2014.
- KRAUSE Bernie. *Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature*, Champ sciences 2018.
- *Le grand orchestre des animaux*, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.
- FLOC'H Nicolas. *Glaz* [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>
- Ressource0 Arts&écologies. <http://www.ressource0.com>
Plateforme de l'actualité artistique en lien avec l'écologie et le développement durable.
- Association COAL art et écologie, favoriser l'émergence d'une culture de l'écologie
<http://www.projetcoal.org/coal/coal-art-developpement-durable>

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.