

CONTENU DE COURS 2014-2015 •

Intitulé du cours

Atelier Recherche et Création – Utopia, les îles de l'utopie.

Enseignant : Eric Hurtado.

Méthode d'enseignement

Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant.

Ce vers d'Arthur Rimbaud, loin d'évoquer une fin, sera pour nous un *départ*, un départ vers *Utopia*, cette île décrite par Thomas More dans son œuvre de 1516, dont le nom latin signifie "en aucun lieu" ou "nulle part".

Nous aborderons ces îles, ces républiques idéales, (car utopies plurielles il y a eu) par la pensée (cours théoriques) et par *l'expérience*.

Marcher c'est créer physiquement les conditions d'un déséquilibre, rattrapé à chaque pas; ce qui pourrait résulter une chute devient ainsi une avancée. De même, nous partirons tout d'abord vers un lieu qui n'existe pas, celui de *Théopolis*, nom d'une communauté chrétienne romaine "utopique" disparue, que l'on situe en Haute-Provence, pour faire son *expérience (à confirmer)*. Ce territoire mystérieux, dont on connaît l'existence par des inscriptions gravées dans le rocher, sera notre "*nulle part*" initial, il se réifiera comme un écho de notre conscience de celui-ci, à chaque pas...

Notre chemin nous mènera ensuite à *Thélème*, abbaye utopique décrite par Rabelais à la fin de *Gargantua* en 1534 et dont la devise est: *Fais ce que voudras*. Une inversion des valeurs de discipline et de hiérarchie religieuse, *une affirmation de la volonté personnelle contre l'obéissance passive*, pour la réalisation d'un nouvel ordre humain déterminé par l'harmonie des désirs.

Le "*Nouveau monde amoureux*", tel est le titre d'un autre livre utopique, écrit par Charles Fourier en 1816. Michel Giroud, artiste, et également un des plus pertinents éditeurs de son œuvre, viendra de sa montagne nous rencontrer et nous faire partager

•Valence

ses connaissances "analogues" sur ce penseur de *l'attraction passionnée*, "impulsion donnée par la nature antérieurement à la réflexion, et persistante malgré l'opposition de la raison, du devoir, du préjugé".

...Et si cela rejoint "l'ordre des possibles", nous irons écouter l'écho de nos pas résonner sur les murs de l'utopie architecturale de la saline royale d'Arc et Senans, en Franche-Comté, lieu de production conçu aussi comme cité ouvrière "idéale", chef d'œuvre du XVIIIème siècle, de Claude Nicolas Ledoux.

Objectifs du cours

Nous disions, pour introduire un précédent Arc sur Rabelais, Et si ce voyage en Utopie ressemble finalement plus à une dérive qu'à une conquête, si la vérité se montre en définitive comme une question en suspend... celle-ci prendra peut-être la forme du désir, de l'action et de la volonté.

Cette proposition est toujours actuelle. L'idée est de proposer une *réflexion* de l'Utopie (ce qu'elle nous renvoie), c'est-à-dire, comment *le nulle part* peut-il devenir pour l'homme le lieu de la révélation de l'Idéal, du *Tout*.

Un poème de Charles Baudelaire s'intitule *Anywhere out of the world, N'importe où hors du monde*. Ce désir de vie absolue, ce désir de poète, cristallise également un désir de transformation du monde, tout art "romantique" serait-il par essence utopique?

Le romantisme ne correspond pas uniquement à une période de l'histoire des arts et des lettres, le romantisme est l'indication d'un possible, d'une *réalisation* au-delà des limites formelles de l'œuvre. L'œuvre se réalise par la conscience, pour exister dans le sensible. Une forme ne peut se révéler qu'en relation dynamique avec le global. Ce qui est vrai pour l'art l'est aussi pour l'être, et son épanouissement comme être de désir, être de liberté dans le champ social, c'est ce que l'on nomme l'utopie.

Contenu du cours

Nous aborderons les îles de l'utopie poétique, où le chemin vers le néant s'offre souvent comme une réalisation de l'absolu, de l'utopie architecturale (Ledoux, Boullée...) et son lien dialectique avec le politique, l'utopie sociale (More / *Utopia*,

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38000
•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@
esad-gv.fr •Valence

Campanella / *La Cité du Soleil*, Rabelais / *Thélème*, Fourier / *le Phalanstère*, Giono / *Le Contadour...*, l'utopie religieuse (*Théopolis*, *La Grande Chartreuse*, *Auroville*), l'utopie dans l'art et son enseignement (*Monte Verita*, *Black Mountain College*).

Considérer cet Arc comme un chemin de connaissance (on ne suit pas un chemin, on le crée) et de création plastique. Nous tenterons, par cette traversée de l'Utopie, de dépasser le savoir pour la *compréhension*. "Celle-ci étant l'essence de ce que l'on obtient à partir d'informations intentionnellement acquises et d'expériences que l'on a soi-même vécues." (Gurdjieff).

Modalités et critères de l'évaluation

Pertinence et originalité du projet, qualité de la recherche entreprise, inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution)

Qualité de la présentation des travaux et de la mise en espace.

Repères bibliographiques / références

Thomas More, *L'Utopie*, Folio, Gallimard

François Rabelais, *Gargantua, Quart Livre*, Folio, Gallimard

Tomasso Campanella, *La cité du Soleil*, Mille et une nuits

Charles Fourier, *Théorie des quatre mouvements*, Le Nouveau Monde amoureux, Presses du Réel

Jean Giono, *Que ma joie demeure*, Le Livre de Poche

Alain Chenevez, *La saline d'Arc-et-Senans : de l'industrie à l'utopie*, L'Harmattan

Films

Alejandro Jodorowski, *La montagne sacrée*

Peter Brook, *Rencontres avec des hommes remarquables*

Frank Capra, *Horizons perdus*

François Truffaut, *Fahrenheit 451*

John Boorman, *Zardoz*

Federico Fellini, *Satyricon*

Andrei Tarkovski, *Stalker*

Barbet Schroeder, *La vallée*

•Valence

Michelangelo Antonioni, *Zabriskie point*

Pier Paolo Pasolini, *Salo ou les 120 journées de Sodome*

Kenneth Anger, *Inauguration of the Pleasure Dome*

Philip Gröning, *Le Grand Silence*

Hélène Rissler, *Auroville, histoire d'une utopie*

Henry Colomer, *Monte Verita*

William Klein, *Grands soirs et petits matins*