

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, M^{él.} grenoble@esad-gv.fr

•Valence

CONTENU DE COURS 2018-2019

Intitulé du cours : Initiation à la Recherche - Extractivisme, appropriationnisme et permanences coloniales à travers les pratiques artistiques contemporaines.

Enseignant·e·s : Simone Françi et Katia Schneller.

Étudiant·e·s de 4^{ème} et 5^{ème} année.

Les vendredis après-midi en semaine A.

Objectifs du cours

Cette initiation à la recherche se structure comme une collaboration entre la plateforme de recherche « Pratiques d'Hospitalité » et deux projets de recherche menés respectivement avec les artistes Daniela Ortiz en lien avec la Kadist Art Foundation (Paris) et Gaëlle Choïsne en lien avec le MAC VAL (Vitry-sur-Seine). Elle vise à réfléchir sur les phénomènes contemporains de l'*extractivisme* et de l'*appropriationnisme* qui trahissent l'existence d'un continuum néocolonial liant de manière asymétrique des sujets « colonisateurs » et des « sujets colonisés » au sens large. Afin de questionner le projet impérialiste européen comme une opération de « colonisation du savoir », les notions d'extraction et d'appropriation seront abordées aussi bien d'un point de vue *matérielle* (le pillage d'une ressource du sol et son exportation en dehors du pays producteur à des fins de profits capitalistes) que *cognitif* (l'exploitation de ressources intellectuelles issues d'une culture minoritaire par des représentants de la culture dominante).

La nécessité de « décoloniser » les méthodologies de recherche sera notamment envisagée par le biais des démarches de Daniela Ortiz et Gaëlle Choïsne : à partir d'une réévaluation de la classification des plantes héritée de la botanique coloniale, les artistes proposent de penser la hiérarchisation du monde végétal et de son usage humain comme un indicateur des rapports de force politique entre ce que l'on nomme habituellement comme un Nord colonisateur et un Sud indigène colonisé. Pour sortir des limites de l'approche multiculturaliste, pouvant nier au nom de la liberté d'expression, l'oppression générée par l'appropriation et l'emprunt à des cultures indigènes et opprimées, l'enjeu sera de réfléchir aux modalités d'un échange culturel plus symétrique et à une « nouvelle écologie des connaissances » comme l'a proposé Boaventura De Sousa Santos.

Contenu du cours

Cette initiation à la recherche propose d'articuler des sessions de lectures de textes théoriques avec des workshops de travail au cours desquels les étudiant·e·s impliqué·e·s collaboreront aux projets développés par les artistes Daniela Ortiz et Gaëlle Choïsne, qui seront en résidence à Grenoble au cours du premier semestre. Ces moments de travail donneront lieu à un temps de restitution publique qui se tiendront à la Kadist Art Foundation et au MAC VAL à Paris et Vitry-sur-Seine début janvier 2019.

•Valence

Daniela Ortiz, artiste péruvienne basée à Barcelone, développe depuis plusieurs années une pratique critique à l'égard de la politique migratoire européenne et de l'idée de justice instrumentalisée pour justifier les violences policières et les formes de persécution, de détention et de déportation de personnes en demande d'asile. Toujours dans une perspective décoloniale et anti-raciste, elle développe actuellement un projet sur le néo-extractivisme qui prend place à la mine d'or de Yanacocha dans le cadre de la Contour Biennale (Mechelen) et d'une collaboration avec la Kadist Art Foundation et Netwerk (Aalst). L'un des enjeux de ce projet est de repenser le rôle joué par le discours juridique dans la production et le contrôle des récits de l'histoire coloniale pour établir le pouvoir eurocentrique, et de voir comment celui-ci résonne avec le discours aujourd'hui déployée pour justifier les politiques de contrôle migratoire.

Les étudiant·e·s impliqué·e·s participeront dans un premier temps aux deux journées de séminaire et de workshop portant sur les monuments coloniaux et intitulées « The Empire of Law. Legality and Other Narrative Tools of Colonialism » qui se tiendront à Netwerk à Aalst, les 26 et 27 octobre 2018. Les questions abordées seront approfondies lors du workshop à l'ÉSAD •Grenoble, du 4 au 7 décembre 2018, qui fera suite à sa résidence de recherche à la Kadist Art Foundation où se tiendra la restitution publique du travail collectif, le 10 janvier 2019.

À son tour, Gaëlle Choisine, artiste française d'origine haïtienne, se saisit des enjeux contemporains de la catastrophe écologique, de l'exploitation des ressources et des vestiges du colonialisme dans des installations, des projets vidéos et sculpturaux. Dans le cadre du projet « Persona Non Grata », organisé par le MAC VAL et le Musée national de l'histoire de l'immigration (MNHI), elle déploie une recherche sur les traces et survivances thématiques liant les liens coloniaux entre la France et Haïti et sur le déficit dont souffre cette histoire en terme de représentation. À partir d'une recherche menée dans les archives de la MNHI, elle proposera, lors du workshop à l'ÉSAD du 18 au 21 décembre 2018, une réflexion collective sur cette histoire oubliée et son invisibilisation pour amener les étudiant·e·s impliqué·e·s à en proposer une activation et en faire la matière vivante d'un travail plastique, d'appropriation matériologique subjective et subjectivée. Ce travail collectif donnera lieu à une restitution publique au MAC VAL à Vitry-sur-Seine, en janvier 2019.

Méthode d'enseignement

Sessions de lecture théorique, deux workshops avec deux artistes invitées et deux événements de restitution publique à Paris.

Modalités et critères de l'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

Boumediene, Samir, *La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750)*, Les éditions du monde à faire, Vaulx-en-Velin, 2017.

•Valence

Santos, Boaventura de Sousa, *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide*, Boulder/Londres, Paradigm Publishers, 2014.

d'Souza, Aruna, *Whitewalling: Art, Race & Protest in 3 Acts*, New York, Badlands Unlimited, 2017.

Tuhiwai Smith, Linda, *Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples*, Londres, Zed Books, 1999.

<http://untilthen.fr/artistes/gaelle-choisne/biographie/>

<http://www.daniela-ortiz.com>