

Rencontres et ateliers : les pédagogies critiques en écoles d'art

programme

**1er/2/3
DEC 2020
villa arson
nice**

INTRODUCTION

Les pédagogies critiques notamment portées par bell hooks, Paulo Freire et Henri Giroux ont pour but une transformation sociale et la lutte contre les inégalités notamment de classe, de genre, et d'assignations racialisantes.

Pourquoi en avons-nous besoin en particulier dans les écoles d'art ? La pédagogie en école d'art est sans cesse évoquée mais plus rarement discutée. Une multitude de raisons conduisent pourtant à interroger les pratiques adaptées à un projet émancipateur.

La première est une urgence à entendre et répondre aux asymétries de pouvoir agissant dans les écoles supérieures d'art non seulement dans le rapport de professeur-es-étudiant-es mais aussi dans la structuration des établissements, les modalités de recrutements, les manières de faire parfois fondées sur un universalisme abstrait, aveugle aux inégalités.

Les nécessités des étudiant-es rencontrent aujourd'hui les mouvements Black Lives Matter (2013-, 2020-) et le déploiement du mouvement Me Too (2017-). Le travail éditorial de traduction d'ouvrages en féminisme noir et décolonial, en écoféminisme, (Cambourakis, Syllepse), ainsi que la circulation des vocabulaires féministes (savoirs situés, queer, intersectionnalité) a renforcé une conscientisation et une remontée plus vive des urgences d'agir contre les violences sexuelles et sexistes, et contre les inégalités liées au genre, aux sexualités, à la race, au handicap, et au milieu social. Comment les accompagner avec précision et justesse ?

La seconde est une revendication de la spécificité de l'enseignement en art sur laquelle nombre d'enseignant-e-s

s'accordent sans pour autant relever précisément les formats pédagogiques qu'elle recouvre. L'un des moments de revendication et de valorisation des formes pédagogiques des écoles d'art éclate avec, ou plutôt contre les préconisations des accords de Bologne (1999), visant à l'harmonisation des diplômes européens et dont les effets se font sentir sur les modalités d'évaluation par ECTS, la définition des modalités et formes de la recherche ou bien les évaluations des résultats des écoles par l'agence Hcéres (anciennement Aeres). Ce moment de crise des modèles a renforcé le clivage entre des formes et lieux d'enseignements soumis à des mécanismes d'autonomisation des universités et d'autonomisation des écoles d'art sous la forme d'EPCC et s'accompagne d'une managérialisation des fonctions de direction, sans l'apport parallèle d'une historiographie de l'enseignement supérieur et des différents courant idéologiques qui les animent. Sans mémoire par exemple de la revendication de gratuité, d'accès, de formation pour tous-tes menée par les universités libres, ayant eu un rôle nodal d'ascenseur social, ni reconnaissance des chercheur-ses qui se battent actuellement pour la continuité des recherches et d'un enseignement visant une décolonisation des savoirs et le développement d'épistémologies féministes. Inversement, ce moment de crise des écoles a induit des tentatives de définition de ce qu'est l'enseignement en art ou encore la recherche en art (Dautrey, 2010), ou bien a contribué à associer la défense des écoles à une valorisation des « modèles » d'enseignements ou des « figures » d'artistes opposées à la « normalisation des universités », dans un moment de « marchandisation des savoirs » (Christophe Kihm et Valérie

Mavridorakis, 2013). Si selon Boris Groys (2009) l'éducation artistique reste un espace d'expérimentation politique « non spécifique » « où l'étudiant doit se laisser infecter par de multiples bacilles esthétiques, théoriques et politique » nous pensons au contraire que l'imaginaire du laboratoire d'incubation autonome construit et réitère des normes implicites tout autant que des projets libérateurs.

Plutôt que de revisiter les motifs de scissions, les définitions et valorisation de spécificités des écoles d'art, nos rencontres et ateliers proposent de partager les expériences de celles et ceux qui construisent une pédagogie à valeur de justice sociale, et ses expérimentations par leur mise en pratique dans l'espace de ces écoles, mais de manière non exclusive. Quels sont les mécanismes de conscientisation et d'émancipation proposés par les enseignant-es mais aussi les étudiant-es, et autres combinaisons d'êtres en prenant en compte les acteur-trices de l'institution ?

Enfin, la demande du ministère de la Culture aux établissements de l'enseignement supérieur culture (dans le contexte de la double labellisation Egalité et Diversité) de se doter d'une charte éthique marque une volonté affirmée de reconnaissance des inégalités entre les femmes et les hommes. Quelles sont les autres formes d'inégalités passées sous silence et pourquoi est-il important d'analyser les mécanismes structurels de leurs fabriques (Sara Ahmed, 2012) ?

Ces journées articulent des pratiques de pédagogies critiques dans ses acceptions plurielles. En effet, celles-ci recouvrent les pédagogies critiques de la norme et les pédagogies intersectionnelles qui

comprennent elles-mêmes la pédagogie critique féministe, la pédagogie queer, la pédagogie critique de la race, la pédagogie critique décoloniale, la pédagogie critique du classisme, l'éco-pédagogie (Pereira, 2019), des variantes visant toutes un projet de transformation sociale à partir d'une attention aux effets de discriminations mais également à la reconnaissance des privilèges ou à la déhiérarchisation des savoirs.

Ces journées ont pour but de :

A) D'OFFRIR UNE RÉFLEXIVITÉ SUR LES PÉDAGOGIES EN ÉCOLE D'ART À PARTIR D'UN PARTAGE DES PRATIQUES CONSCIENTISANTES, (RÉCITS D'EXPÉRIENCE, INTERVENTIONS, FORMES ARTISTIQUES)

B) DE CONSIDÉRER LE CADRE INSTITUTIONNEL COMME UN AGENT IDÉOLOGIQUE PUISSANT

C) DE FAVORISER UNE POSITION PÉDAGOGIQUE RELIÉE À L'HISTOIRE DES LUTTES.

Les pédagogies critiques en écoles d'art : projet initié par Sophie Orlando dans le cadre de deux lignes de recherches : « Les pédagogies féministes en écoles d'art » (2018-) et « Les modalités de vie et les projets artistiques dans l'expérience de l'école d'art ». Ce projet s'accompagne d'enseignements : *chercher avec, enseignement théorique en art* (2020), ainsi que l'atelier *situations post*, co-dirigé avec l'artiste Katrin Ströbel (2014-).

PROGRAMME

MARDI 1/12

11H00 - 11H30 **LES SAVOIRS IMPLICITES : INTRODUCTION
PAR SOPHIE ORLANDO**

11H30 - 13H00 **« IF YOU HAVE TO SHOUT BECAUSE YOU
ARE NOT HEARD, YOU ARE HEARD AS
SHOUTING. WHEN COMPLAINTS ARE
HEARD AS SHOUTING, COMPLAINTS ARE
NOT HEARD »
PAR LA REVUE SHOW, FANNY LALLART ET
LE COMITÉ ÉDITORIAL**

14H00 - 15H00 **IN TRANS*ITIONS *FORMATIONS
*MISSIONS
PAR HÉLÈNE MOURRIER ET FLO-SOUAD
BENADDI**

15H00 - 16H00 **PÉDAGOGIES CRITIQUES ET INSTITUTIONS:
DANGERS, TENSIONS, CONFLITS ET
CONTRESENS.
PAR PEGGY PIERROT ET HÉLÈNE
MOURRIER**

TOUTE LA JOURNÉE **COMMENT NIQUER *AVEC* L'AUTORITÉ
PAR CLAIRE FINCH
PARTIE 1**

MERCREDI 2/12

10H00 - 11H00 **POSTURE(S)
PAR VINCIANE MANDRIN ET NINO ANDRÉ**

11H00 - 12H00 **ATELIER RÉCITS D'EXPÉRIENCES,
SITUATIONS PÉDAGOGIQUES, SITUATIONS
D'ENSEIGNEMENTS
PAR SOPHIE ORLANDO**

14H00 - 16H00 **LA FABRIQUE DES CONTRE-RÉCITS
(PART I/ THROUGH HER)
PAR PASCALE OBOLO**

16H 00 - 17H30

**COMMENT NIQUER *AVEC* L'AUTORITÉ
PAR CLAIRE FINCH
PARTIE 2**

JEUDI 3/12

9H00 - 10H00

**PÉDAGOGIES CRITIQUES : HISTOIRE, SOUS-
COURANTS DES PÉDAGOGIES CRITIQUES ET
PRATIQUES
PAR IRÈNE PEREIRA**

10H00 - 13H00

**ATELIER INVENTER ET PRATIQUER DES
PÉDAGOGIES RADICALES COMME OUTILS
DE TRANSMISSION ET DE CO-CRÉATION
PAR VANESSA THEODOROPOULOU ET
MYRIAM LEFKOWITZ**

14H00 - 14H30

**TEACHING TO TRANSGRESS TOOLBOX
PRÉSENTATION
PAR ISABELLE MASSU**

14H30 - 16H00

**ATELIER QUELLE ÉCOLE ON LAISSE
PAR ISBASTA**

16H00 - 18H00

**ATELIER TEACHING TO TRANSGRESS
TOOLBOX
4 GROUPES DIFFÉRENTS : BINGO GGGG,
QUESTIONING THE NEUTRALITY OF ART
EDUCATION, ECRIRE AVEC DOROTHY
ALLISON, AGENDA : TRANS
MICROAGGRESSION.**

**TOUS LES LIENS POUR LES RENCONTRER SERONT ACCESSIBLES LE 30/11
SUR [HTTPS://WWW.VILLA-ARSON.ORG/2020/11/LES-PEDAGOGIES-
CRITIQUES-EN-ECOLES-DART/](https://www.villa-arson.org/2020/11/les-pedagogies-critiques-en-ecoles-dart/)
LES INSCRIPTIONS **AUX ATELIERS** PEUVENT SE FAIRE EN CLIQUANT SUR
«INSCRIPTION» SUR LE PDF AINSI QUE SUR LE LIEN PRÉCÉDENT.**

MARDI 1/12/2020

LES SAVOIRS IMPLICITES : INTRODUCTION SOPHIE ORLANDO 11H00 - 11H30

Les savoirs implicites en école d'art et les pédagogies critiques : introduction.

SOPHIE ORLANDO basée à Paris, elle enseigne les théories de l'art à la Villa Arson à Nice. Elle écrit, édite, diffuse et partage à propos de pratiques artistiques et pédagogiques situées dans les sphères des arts noirs et des pratiques féministes (*British Black Art, Une histoire de l'art occidentale en débat*, Paris, Dis Voir, 2016, *Sonia Boyce, Thoughtful Disobedience*, Presses du réel, Villa Arson, 2017) du conceptualisme (*Conceptualism : Intersectional Readings, International Framings*. L'Internationale, 2019).

« IF YOU HAVE TO SHOUT BECAUSE YOU ARE NOT HEARD, YOU ARE HEARD AS SHOUTING. WHEN COMPLAINTS ARE HEARD AS SHOUTING, COMPLAINTS ARE NOT HEARD » PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION DE LA REVUE SHOW 11H30 - 13H00

On aimerait vous proposer une présentation collective de la revue **SHOW** à travers une traduction que nous allons faire ensemble du texte « Complaint and survival » de Sara Ahmed. Ce texte et son autrice nous accompagnent depuis quelques temps, et traversent plusieurs questions qui se posent à nous régulièrement avec la revue : quelle place existe-t-il pour nos plaintes ? Jusqu'où nos plaintes sont-elles entendables, supportables ? Comment apprendre à s'écouter ? Comment être entendues ? Quand l'urgence de dire ce que nous

avons à dire prend-t-elle le dessus sur tout le reste ? Comment parler, quand parler nous expose comme cible ? Comment ne pas s'épuiser face à l'institution ? On souhaiterait donc nous appuyer sur ce texte, en le reliant à des épisodes que nous vivons dans notre école, à des textes que nous avons publiés dans **SHOW** et en vous partageant des questions qui restent irrésolues ou non pour nous. Cela pourra se croiser aussi peut-être avec des luttes et des textes d'étudiantxs de la Villa Arson.

SHOW est une revue étudiante fondée en 2019 par un groupe d'étudiantxs de l'ENSAPC. **SHOW** est une publication participative pensée comme un outil critique au sein de notre école. Elle est un relais d'articles, de poèmes, d'images qui s'ancrent dans une démarche réflexive par rapport à nos propres conditions : celles en tant qu'étudiantx, en tant que travailleurxs, en tant que femmes, etc. Née d'un travail militant à l'issue de plusieurs mois de mobilisation pendant que notre école changeait de direction, elle existe dans une volonté de créer des traces des engagements étudiants dans les écoles. En effet, il est troublant de constater à quel point il n'existe pas de mémoires des réflexions engagées dans ces institutions où les étudiantxs passent et les problématiques demeurent. À travers un travail de mise en partage de ressources, de déconstruction collective des structures qui nous entourent et d'émancipation par l'écriture, nous tentons de redéfinir les contextes économiques et sociaux que nous habitons. Cette revue en est le témoin et est un espace pour valoriser ces récits qui ne trouvaient pas de place dans l'école.

MARDI 1/12/2020

**IN TRANS*ITIONS *FORMATIONS
*MISSIONS
HÉLÈNE SANYAS-MOURRIER ET
FLO-SOUAD BENADDI
ENTRETIEN
14H00 - 15H00**

Hélène Sanyas-Mourrier et Flo-Souad Benaddi aborderont les questions de trans*formation, de trans*itions, et de trans*missions au sein des espaces d'apprentissages.

Leur intervention se présentera sous la forme d'une double-proposition. La première : une édition à quatre mains, contenant une interview d'H. et un texte de Flo-Souad abordant leurs parcours (extra)-scolaires.

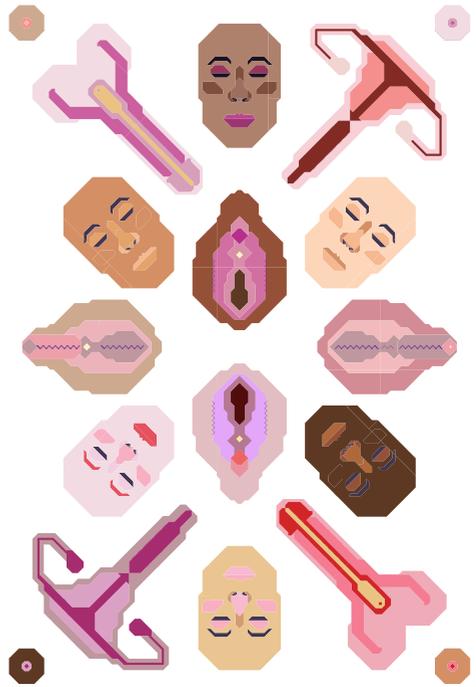
La seconde : un moment d'échange online entre iel-les continuera d'aborder leurs traversées respectives en tant que personnes queers / s'identifiant TPBG dans les écoles d'arts.

L'édition sera accessible en format PDF le jours même et un atelier d'impression sera mis en place pour les intéressé*e*s.

HÉLÈNE SANYAS-MOURRIER AKA H., est un*e graphiste et un*e plasticien*ne élevé*e au dessin vectoriel, au transfémminisme et au son des clubs TransPédéBiGouines. Hélène appartient à l'organisation B.I.T.C.H. fondée par Jo Freeman en 1969 et est le résidu de croisements entre Kathy Acker & Donna Haraway, Paul B. Preciado & Valérie Solanas, Monique Wittig & Audre Lorde. H. lutte pour les corps queers et à la marge, dans les champs de l'activisme, de l'art et du design : car iel*les sont **DES CORPS QUI COMPTENT.**

FLO*SOUAD BENADDI vit à Nice, et travaille sur URanus en explorant les liens entre transidentités et vies éco-queers. Comment faire pousser des hormones ? Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre ? Comment faire un cabinet trans*

médicale auto-géré ? Y a-t-il des zones à potentiel phytotestostéroné ? Voici certaines questions qu'iel se pose quotidiennement ; la sérigraphie, la typographie, la céramique, le bois et les plantes font parties de ses outils. Son corps se transforme au rythme de ses concoctions et iel essaye de construire un avenir pérenne et joyeuse pour,par et avec des personnes trans*.

© Hélène Sanyas-Mourrier pour Outrans

MARDI 1/12/2020

PÉDAGOGIES CRITIQUES ET INSTITUTIONS: DANGERS, TENSIONS, CONFLITS ET CONTRESENS.
PEGGY PIERROT ET HÉLÈNE MOURRIER (+1 SOUS RESERVE)
15H00 - 16H00

Penser des pédagogies critiques à viser émancipatrices est indissociable des contextes au sein des quels ces enseignements sont déployés. La question des institutions, de l'implication des enseignants dans le fonctionnement des structures d'accueil de leurs cours est souvent un angle mort, à cause de la précarité des statuts, des parcours sociaux des enseignants, de la désyndicalisation.... Pourtant, Il nous semble indispensable de mettre en adéquation les enseignements avec les pratiques des institutions qui les hébergent et inversement. A travers différents exemples nous essayeront de pointer quelques éléments d'attention à garder en tête pour assurer des formes de cohérences entre les intentions annoncées et les pratiques effectives.

PEGGY PIERROT vit et travaille à Bruxelles. Elle travaille principalement avec différentes associations et structures pédagogiques ou de recherche. Ses outils favoris sont les sciences humaines et les logiciels libres. Comme il existe des « liens profonds entre le geste et la parole, entre la pensée exprimable et l'activité créatrice de la main », elle travaille actuellement, à l'École de Recherche Graphique (ERG) à la fois en tant que préposée technique et logicienne et enseignante en Théorie des médias et de la communication. Elle intervient également au sein du master Récits et expérimentation - Narration spéculative. Elle donne des conférences et ateliers sur les cultures et littératures afro-atlantiques, la science-fiction, les médias et technologies et a une pratique active de la radio.

HOW TO FUCK *WITH* AUTHORITY / COMMENT NIQUER *AVEC* L'AUTORITÉ
CLAIRE FINCH
ATELIER 1/2
ACCÈS AUX CONTENUS SUR INSCRIPTION

Dans cet atelier, les participant-e-s se réunissent pour partager les stratégies que nous avons adoptées afin de travailler en tant que queer/féministes impliqué-e-s dans les institutions (artistiques et universitaires). L' espoir est que nous pouvons non seulement nommer mais aussi diffuser entre nous les compétences que nous utilisons, souvent en secret, afin de poursuivre notre travail sans être coopté-e-s par l'institution. Comment jouer avec des codes ; autorité spécifiques, tels que le langage universitaire et les méthodologies courantes, afin de rester dans l'institution sans reproduire ses angles morts et ses violences ? Quels sont les buts d'une entrée queer/féministe dans l'institution ?

Ce premier moment sera pour une transmission d'un module interactif (texte-video-bibliothèque) qui présente quelques ressources collectives et est consultable en continu.

Cet atelier se destine à des participant-e-s féministes-queer-tpg+.

CLAIRE FINCH est écrivain-e, performeur-euse, et chercheur-euse. Elle est membre du collectif queer, gouine et nonbinaire *REERQ*.

MERCREDI 2/12/2020

POSTURE(S)

VINCIANE MANDRIN

NINO ANDRÉ

PERFORMANCE SUIVI D'UNE

DISCUSSION

10H00 - 11H00

Posture(s) est une performance de Nino André et Vinciane Mandrin. Les performeur-es reproduisent un répertoire de postures construit à partir de l'observation de situations professionnelles et pédagogiques. Iels lisent un texte qui reprend les codes formels d'un compte rendu scientifique, en détaillant la manière dont la parole circule, la répartition des locuteur-ices dans l'espace et les rapports de pouvoir qui s'installent au cours de la conversation. Pour l'évènement en ligne, les artistes présentent une adaptation vidéo/slideshow de la performance et proposent un moment de présentation et d'échange en visio autour de la performance.

NINO ANDRÉ + VINCIANE MANDRIN est un duo d'artistes. Nino et Vinciane se rencontrent à l'Ensba Lyon en 2018 et co-crée le collectif féministe intersectionnel *Cybersistas*. Depuis, les deux artistes collaborent entre Lyon et Bruxelles sur des projets collectifs de curation, lectures, éditions, performances drag etc.

© Nino André et Vinciane Mandrin

RÉCITS D'EXPÉRIENCE, SITUATIONS PÉDAGOGIQUES, SITUATIONS

D'ENSEIGNEMENTS

SOPHIE ORLANDO

ATELIER

SUR INSCRIPTION

11H00 - 12H00

Cette session propose d'échanger librement sur des situations d'enseignement selon le point de vue des profs, étudiant.e.s, ou autre.

LA FABRIQUE DES CONTRE-RÉCITS (PART I/ THROUGH HER)

PASCAL OBOLO

FILM SUIVI D'UN ENTRETIEN AVEC

LA RÉALISATRICE

14H00 - 16H00

Comment les femmes artistes noires font-elles pour résister ?
Comment continuer à produire des œuvres tout en se sachant invisible?
Continuer à produire des discours malgré les discriminations subies ?
Quelles sont leurs motivations, leurs secrets, leurs peurs, leurs maux, leurs remèdes, leurs batailles, pour pallier à ces injustices, ces inégalités quotidiennes et à l'absence d'être soi?

Le point de vue des femmes racisées en Belgique ou France dans le milieu institutionnel est très peu pris en compte dans les questionnements sur les pédagogies en écoles d'art. À travers les témoignages d'artistes femmes noires participant à l'exposition *Through Her/True Her*, le film questionne le racisme ordinaire et structurel rencontré dans les institutions d'arts et les écoles d'art en Belgique. Afin de changer ce paradigme, ces femmes acceptent de se redéfinir et se re-raconter depuis une perspective afro-feministe.

Fiche du film :

Auteure- réalisatrice : Pascale Obolo

Montage: Wilfrid Lekemo

Image : Alexandre Sentier, Tanguy Ndenzako

Sound design : Wilfrid Lekemo

Artistes: Agnès Lalau, Helene Amouzou,

Mireille Asia Nyembo, Rokia

Bamba,Luna Mahoux, Laura

Nsengiyumva, Gladys Bukolo

Genre : Documentaire expérimental

Durée : 1h20

Année de production: 2020

PASCALE OBOL est cinéaste, commissaire d'exposition, rédactrice en chef de la revue d'art Afrikadaa Lab. Son film *Calypso Rose: the lioness of the jungle* a remporté en mars 2013 au FESPACO dans la section documentaire le prix Yennenga d'argent. Ses derniers travaux questionnent les archives dans une perspective décoloniale, autour des représentations visuelles et culturelles de l'histoire politique et économique, à travers la photographie, la vidéo, et la performance. Elle dirige aussi l'African Art Book Fair (AABF) une foire d'édition indépendante mettant l'accent sur les pratiques éditoriales et soutenant les pratiques de publications qualitatives et uniques.

© Pascale Obolo

HOW TO FUCK *WITH* AUTHORITY / COMMENT NIQUER *AVEC* L'AUTORITÉ CLAIRE FINCH ATELIER 2/2 SUR INSCRIPTION 16H00 - 17H30

Dans cet atelier, les participant-e-s se réunissent pour partager les stratégies que nous avons adoptées afin de travailler en tant que queer/féministes impliqué-e-s dans les institutions (artistiques et universitaires). L' espoir est que nous pouvons non seulement nommer mais aussi diffuser entre nous les compétences que nous utilisons, souvent en secret, afin de poursuivre notre travail sans être coopté-e-s par l'institution. Comment jouer avec des codes ; autorité spécifiques, tels que le langage universitaire et les méthodologies courantes, afin de rester dans l'institution sans reproduire ses angles morts et ses violences ? Quels sont les buts d'une entrée queer/féministe dans l'institution ?

Cet atelier se destine à des participant-e-s féministes-queer-tpg+.

CLAIRE FINCH est écrivain-e, performeur-euse, et chercheur-euse. Elle est membre du collectif queer, gouine et nonbinaire *RERQ*.

JEUDI 3/12/2020

INTRODUCTION AUX PÉDAGOGIES CRITIQUES : HISTOIRE, SOUS- COURANTS DES PÉDAGOGIES CRITIQUES ET PRATIQUES

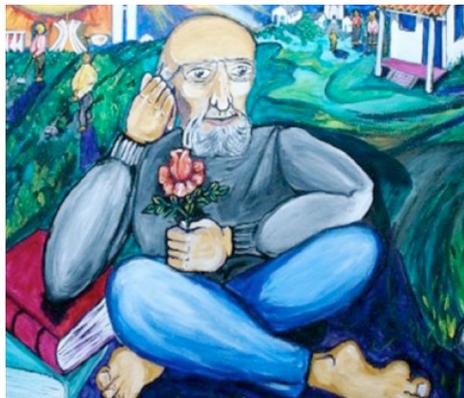
IRÈNE PEREIRA
9H00 - 10H00

Cette intervention est une introduction aux pédagogies critiques. Elle vise à présenter l'histoire et la diversité des pédagogies critiques : les différents courants, sous-domaines, les pratiques. Pour cela, nous nous appuyerons entre autres sur les vidéos de l'Institut bell hooks/Paulo Freire. Les pédagogies critiques se sont développées dans le sillage de l'œuvre de Paulo Freire. Elles se développent aussi bien en Amérique du Nord que latine, mais également dans certains pays européens donnant lieu à des sous-courants distincts. Les pédagogies critiques prospèrent dans certains domaines en particulier : lutte contre les discriminations, éco-citoyenneté, éducation aux droits humains, éducation aux médias, pédagogie critique du hip-hop... Enfin, nous reviendrons sur les principes qui caractérisent les pratiques de la pédagogie critique : expérience sociale, dialogisme, conscientisation, praxis...

Cette proposition d'intervention en visioconférence en s'appuie sur les principes de la « pédagogie critique numérique » : la pédagogie critique est avant tout une pédagogie dialogique. L'intervention mêlera intervention orale, projection de vidéos avec échanges simultanés sur le tchat.

IRÈNE PERREIRA est diplômée en philosophie et habilitée à diriger des recherches (HDR) en sociologie, Irène Pereira est chercheuse associée en philosophie au Laboratoire Lettres Idées Savoirs (LIS - Université Paris Est Créteil), Professeure de philosophie (INSPE de Créteil). Elle est co-fondatrice

de l'IRESMO et auteure de plusieurs ouvrages sur le militantisme, la sociologie du travail, la philosophie de l'éducation ou encore l'éthique professionnelle.

© Luiz Carlos Cappellano

INVENTER ET PRATIQUER DES PÉDAGOGIES RADICALES COMME OUTILS DE TRANSMISSION ET DE CO-CRÉATION

VANESSA THEODOROPOULOU
MYRIAM LEFKOWITZ
ATELIER

SUR INSCRIPTION
10H00 - 13H00

Cet atelier proposera de faire l'expérience d'une modalité de lecture collective d'un texte théorique en temps de confinement. Envisageant l'étude comme une activité susceptible d'engager simultanément différentes facultés (penser, sentir, être affecté, imaginer...), la pratique proposée tentera de questionner les conditions somatiques de la lecture et de l'écoute (les positions et les états du corps, les conditions spatiales...) comme autant de vecteurs d'une compréhension alternative d'un texte. Le dit texte sera proposé le jour même afin que son sens puisse être appréhendé directement pendant le temps de l'atelier.

VANESSA THEODOROPOULOU est docteure en histoire de l'art, enseignante chercheuse et critique d'art. Sa thèse de doctorat portait sur le mouvement situationniste, sujet de plusieurs de ses publications. Actuellement enseignante à l'ESAD TALM-Angers et chercheuse associée à l'HiCSA, elle anime depuis 2016 un séminaire de recherche et d'expérimentation artistique intitulé « Manières de faire, façons d'agir » (manieresdefaire.wordpress.com). Elle a codirigé les ouvrages *Au nom de l'art. Enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013 et *Le Chercheur et ses doubles*, Paris, B42, 2015.

MYRIAM LEFKOWITZ, artiste chorégraphique, focalise sa recherche sur les questions d'attention et de perception, à travers différents dispositifs immersifs impliquant des relations directes entre spectateurs et artistes. Son travail a été présenté à la 55ème biennale de Venise, au CAC (Vilnius), à Garage (Moscou), à Situations (Bristol), à la Talbot Rice Gallery (Edinbourg), à la Fondation Kadist (Tokyo et San Francisco), aux Laboratoires d'Aubervilliers. Entre 2017 et 2018, elle est commissionnée par *If I Can't Dance I Don't Want To Be Part Of Your Revolution* (Amsterdam). Actuellement, elle travaille à la réalisation d'un film en collaboration avec l'artiste Simon Ripoll-Hurier, elle enseigne à TALM (école d'art et de graphisme, Angers) et poursuit sa recherche chorégraphique dans le cadre de plusieurs invitations (Kunst Centrum Buda à Courtrai, Triennale de Monheim et Belluard Festival de Fribourg...).

TEACHING TO TRANSGRESS TOOLBOX, PRÉSENTATION ISABELLE MASSU 14H00 - 14H30

Au cours des dix dernières années, les tendances à la polarisation et à la discrimination dans la société en général ont eu une influence perceptible sur les attitudes et les comportements dans le domaine de l'éducation, ce qui a eu un impact considérable sur l'apprentissage et l'enseignement inclusifs dans nos salles de classe. Pour tenter de répondre à ces menaces à la diversité et à l'inclusion pédagogique, nous identifions le besoin urgent de répondre à ces questions politiques et sociales. Teaching To Transgress Toolbox* est un programme d'étude et de recherche collective sur la pédagogie critique utilisant des outils artistiques basés sur l'apprentissage par les pairs et la recherche collective. Ce programme d'étude est développé au niveau transnational par trois écoles d'art européennes, l'erg à Bruxelles, la HDK/Valand à Göteborg et l'ISBA à Besançon. Il est financé par la subvention de partenariat stratégique Erasmus +. Le titre est inspiré du livre *Teaching to Transgress* de bell hooks : L'éducation comme pratique de la liberté.

ISABELLE MASSU enseigne la culture visuelle à l'Institut des Beaux Arts de Besançon depuis 2013. Son intérêt pour les pédagogies radicales, féministes et décoloniales remontent à son expérience avec le San Francisco Art Institute dirigé en 2008 par Chris Bratton, Okwui Enwezor et Hou Hanru. En 2018 Elle initie en collaboration avec des enseignant.e.s de l'Erg et Valand University, le programme TTTT. Elle collabore depuis 2017 avec le Center for arts & Design and social research un projet qui invite artistes et chercheur.e.s des cinq continents à mettre leurs savoirs en commun à travers résidences, expositions, ateliers, publications et recherches collaboratives.

**QUELLE ÉCOLE ON LAISSE ?
PAR ISBASTA
ATELIER
SUR INSCRIPTION
14H30 - 16H00**

« Je ne sais pas ce que je veux que cela devienne. Je ne sais pas quoi, mais je sais comment. J'aimerais une école accueillante et ouverte en lecture et en écriture pour reprendre les principes du logiciel libre....Je ne veux pas prescrire un objet qui va être créé mais en inscrire l'usage »

Ce que Laurence Rassel nous fait faire,
A.Boulanger, S. Fredericksen, J.
Lagrange, Paraguay, 2019

Suite aux nombreux témoignages d'agressions sexuelles et de comportements discriminatoires commis par des membres de l'équipe administrative et enseignante, relayés par l'association BALANCE TON ÉCOLE D'ART, L'ISBA est aujourd'hui dans une situation de crise mais aussi de reconstruction. Durant ce workshop nous ferons un état des lieux de la situation présente en vous invitant à partager vos pratiques, vos réflexions, vos pédagogie et vos expériences pour réinventer ensemble nos écoles.

Un atelier organisé par l'association **ISBASTA**, un collectif d'étudiantX mouvant et ouvert aux initiatives et à l'investissement d'autres personnes de l'école des Beaux Arts de Besançon. ISBASTA œuvre pour déconstruire les acquis confortablement installés. Par cette initiative, nous luttons pour mettre fin aux violences, abus de pouvoir et discriminations systémiques.

**TEACHING TO TRANSGRESS
TOOLBOX
ATELIERS
SUR INSCRIPTION
16H00 - 18H00**

**1 / ATELIER BINGO GGGO
PAR NINO ANDRÉ,
CAMILLE-CIRCLUDE-
CAROLINE-DATH, CHLOÉ ELVEZI,
MARTHA SALIMBENI,
REUSSMAUREEN
EN FRANÇAIS
SUR INSCRIPTION**

À partir des Bingos existants «Pas Raciste» «Pas Sexiste», le groupe Language as Virus du programme Teaching To Transgress Toolbox propose un atelier d'écriture collective de deux nouveaux Bingos comme outil de lutte : un dédié aux phrases systémiques contrant l'écriture inclusive, la typographie non-binaire et le langage gender fucker et l'autre sur les phrases racistes systémiques régulièrement prononcées en écoles d'art lors de jury, cours, etc. (cf. Décolonisons les arts). Nous élaborerons collectivement une version augmentée d'outils de réponses face à des réflexions sexistes, racistes, transphobes, validistes.

La session se déroulera en français et sera en partie réalisée en écriture collective sur pad. Timide bienvenue.
Pour permettre l'auto-émancipation (prendre confiance et s'affirmer) l'atelier sera proposé en mixité choisie sans mec-cis-blanc-hétéro. Allié-e bienvenue.
Le nombre de participant* est limité à 15 pour des questions de nécessaire convivialité.

2 / QUESTIONING THE NEUTRALITY OF ART EDUCATION **PAR ZOYA FELTESSE, GLORIA LÓPEZ, IDA A FLIK, ALEXANDRA EGUILUZ** **EN ANGLAIS** **SUR INSCRIPTION**

Our topic is called «Questioning the Notion of Neutrality», and we are doing this mainly by interviewing people, recording and editing the video-interviews, and along the way also reading/watching other materials and involving with the topic. Some of the angels we have been «questioning» the neutrality of art schools from include these:

Questioning the «neutrality» of the knowledge and references that are passed on in university - acknowledging for example, that historically, academia was almost exclusively made up of wealthy straight white male people/ European Colonizers, and therefore the knowledge that is passed on through reference systems mostly circles around the knowledge and perspectives of this minority.

Questioning the «neutrality» of a teacher: acknowledging that our experiences inevitably shape us and that no person can be without bias (or «neutral»), even if we try. Both on a individual/personal level (e.g. that people have sympathies and aversions towards different people) and structural (e.g. that everyone, especially those privileged by systems of power, has prejudices against poor, BIPoC, non-cis-male, ... people).

Questioning how «neutral» being «neutral» is: There is a quote that there is «no neutral place on a moving train». It is often said that universities need to be open to all thoughts. We critically question what «neutrality» is (not) or maybe could be, when we take into account the inequalities and inequities

of the society our universities are embedded in.

We will publish the interviews we had next year, along with links to material and references around these topics.

3 / ECRIRE AVEC DOROTHY ALLISON ARUN MARIADAS **EN FRANÇAIS** **SUR INSCRIPTION**

Dans son ouvrage, *Peau*, plus particulièrement, dans l'essai « La survie est le moindre de mes désirs ». Dorothy Allison parle de la création littéraire et de son importance à la fois pour les lecteurs et lectrices lesbienne/gay mais aussi en tant qu'écrivain.e.s.

Dorothy Allison exhorte ainsi ses étudiants et étudiantes à écrire depuis leurs endroits de douleur. Elle les ramène aux sources de la création.

En tant que créateurs-trices, nous sommes soumis.e.s à la réception de ce que nous faisons, mais surtout à exprimer des choses essentielles pour nous.

Je propose qu'on lise ensemble un ou deux extraits de ce chapitre et qu'on le mette en application tel qu'elle le fait avec ses étudiant.e.s. Et ce quel que soit votre ou vos domaines artistiques. Lecture, discussion, un atelier d'écriture même bref, du dessin, voilà ce qui peut advenir dans ce workshop et d'autres choses si vous le voulez.

Le nombre de participant* est limité à 15 pour que ce soit plus agréable pour tous*tes.

4 / AGENDA: TRANS MICROAGGRESSION **KOLBRÚN INGA SÖRING** **EN ANGLAIS** **SUR INSCRIPTION**

The session will focus on microaggressions towards binary and non-binary transgender and how we are

currently working to challenge and change these behaviours in our faculty. The session will look at how we use the student union as a powerful and effective intermediary in our fight for equality and our working environment in the institution.

French translation possible if needed
2hr session, beginning with a short presentation from Inga, and together we would look at how these methods can be implemented in the French Art schools working environment.

INFOS PRATIQUES

Rencontres et ateliers :
Les pédagogies critiques en écoles d'art

Les 1er, 2 et 3 décembre 2020
Conférences, performances, projections, ateliers et discussions en visioconférence (Big Blue Button) et via un forum (Mattermost). Les liens pour s'inscrire seront disponibles sur : <https://www.villa-arson.org/2020/11/les-pedagogies-critiques-en-ecoles-d-art/>

Sur une proposition de Sophie Orlando, professeure de théories de l'art à la Villa Arson.

Comité d'organisation : Christelle Alin, Flo-Souad Benaddi, Céline Chazalviel et Sophie Orlando
Plateforme technique : Peggy Pierrot (Erg, Bruxelles)
Soutien technique : Claire Bouffay

Villa Arson
20 avenue stephen liégeard
F- 06105 Nice cedex 2
tél. +33 (0)4 92 07 73 73
www.villa-arson.org

La Villa Arson est un établissement public du ministère de la Culture, membre d'Université Côte d'Azur - UCA.

Elle reçoit le soutien de la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Département des Alpes-Maritimes et de la Ville de Nice.

La Villa Arson est membre des réseaux L'École(s) du Sud des réseaux BOTOX[S] et Plein Sud.

