

Pratiques critiques dans l'art

La cabane inclusive et le Safe Space

Enseignantes :

Sirine Fattouh et Léa Le Bricomte

« Un art critique est un art qui sait que son effet politique passe par la distance esthétique. Il sait que cet effet ne peut pas être garanti, qu'il comporte toujours une part d'indécidable¹. »

Objectifs :

- Accompagner les étudiant.es dans l'élaboration de leurs projets sur le long terme en leur proposant de nouvelles problématiques.
- Adopter un regard critique en repensant les formes et en analysant le cadre dans lequel leurs œuvres s'inscrivent.
- Restitution sous forme de propositions singulières à travers une nouvelle approche de la création.

Résumé :

L'atelier de recherche et de création *Pratiques critiques dans l'art* sera conçu comme une **plateforme expérimentale**, un lieu d'échange, de débats et de création. Chaque séance sera l'occasion d'aborder de nouveaux sujets en lien avec l'actualité sociale, politique et artistique. Nous partirons de lectures de textes (théoriques, littéraires, militants ou journalistiques), mais aussi les journées d'étude des intervenants extérieurs dans le cadre de notre Arc certains mercredis que ça soit en visioconférence ou en présentiel. Nous nous intéresserons particulièrement aux pratiques artistiques non conventionnelles, celles qui portent un regard critique sur le monde et la société qui nous entoure afin de susciter un désir chez les étudiant.es à décentrer leurs regards et à proposer de nouvelles expérimentations artistiques en rupture avec leur pratique artistique. Il s'agira moins de créer une œuvre aboutie en s'attachant à une représentation formelle, mais bien de tenter de nouvelles propositions en rupture avec le cadre conventionnel et normatif du champ de l'art contemporain.

¹ Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris, la Fabrique, 2008, p. 91.

Les étudiants sont invités à prendre part aux présentations et à faire émerger de nouvelles problématiques dont il s'agira de débattre collectivement pour ancrer leur parole dans un positionnement esthétique.

Nous voulons initier dès le premier semestre de l'année 2022-2023 un **podcast** piloté par les étudiant.es en invitant **Lauren Bastide**, journaliste, essayiste, Podcasteuse et fondatrice du podcast féministe *La Poudre* à nous parler de son projet et de son expérience. Les émissions réalisées par un groupe d'étudiant.es pourraient être diffusées sur le site de l'école.

Nous prévoyons d'initier au deuxième semestre la construction d'une cabane inclusive qui pourra être activée par les enseignant.es, les étudiant.es ainsi que les différents invité.es que nous recevrons tout au long des années.

L'idée de construire une **cabane inclusive** dans le parking de l'école à Baigne Pieds est venue lors d'une discussion avec les étudiant.e.s. Nous ressentions un besoin commun, celui de créer un espace de partage, un Safe Space (espace sécurisé), avec l'extérieur et qui serait un espace d'expérimentation artistique et sociale inclusive excluant toute forme de discriminations et de violence qu'elle soit verbale, psychologique ou physique. La programmation qui se déroulera dans la cabane sera pensée comme un lieu de résistance aux idéologies dominantes, un espace de sociabilisation, de partage et de réflexion.

La notion du Safe Space est apparue aux États unis dans les années 60-70 durant la deuxième vague féministe : le mouvement de libération des femmes et celui des droits civiques. Étaient concernés les espaces LGBT +, mais le Safe Space s'est rapidement développé et s'est imposé dans les universités, les écoles et l'espace virtuel et internet.

La cabane inclusive sera pensée comme un espace tampon entre l'école d'art et l'extérieur, en effet les locaux de Baigne Pieds se trouvent en périphérie de la ville d'Avignon en face d'un centre hospitalier et d'une clinique, près d'aucun commerce. De plus nous manquons d'espaces à l'école puisque les locaux se trouvent dans un bâtiment ayant été construit en 1992 pour héberger l'ancien Institut de soins infirmiers. La cabane serait donc un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, un lieu de rencontre, de partage et de création avec un public d'initiés et de non-initiés à l'art.

La cabane inclusive sera accessible à un large public puisque nous prévoyons mobiliser les habitants qui se trouvent dans la périphérie de Baigne pieds, en les invitant à participer à des Workshops, des projections de films et débats en lien avec des problématiques socioculturelles.

Les sujets abordés résonnent avec des questionnements qui nous semblent plus que nécessaires : les pratiques artistiques critiques, l'écologie, le féminisme, les études de genre, les études postcoloniales et l'antiracisme.

Dans un premier temps, les étudiant.e.s feront des propositions en imaginant la forme que pourrait prendre la cabane à travers des dessins préparatoires, des maquettes et en réunissant une documentation constituée de textes, d'images et objets.

La cabane sera pensée comme un espace temporaire modulable, une architecture éphémère qui pourrait être démontée. Nous prévoyons de la construire avec des matériaux de récupération que nous glanerons dans les environs d'Avignon. Elle sera pensée et construite avec les étudiant.e.s dans le cadre d'un workshop où nous inviterons le collectif de femmes écologiques et féministes **Les Batisseuses** constitué d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieures et d'artistes. Nous voulions que l'étape de construction se fasse de manière collective, mais surtout nous voulions que ça soit des femmes qui forment les étudiant.e.s afin de réaliser une œuvre commune, qui valorise les femmes dans l'acte de construire.

Une **buvette restaurative** autogérée par les étudiant.e.s pourrait fonctionner pendant les heures de cours et les événements en lien avec l'école. Cela permettra de générer des fonds pour permettre aux étudiant.e.s d'auto gérer leur budget.

Ouverture sur l'international

Dans le cadre de l'Arc, nous avons mis en place un nouvel **Erasmus +**, un programme d'échange avec l'**Institut d'études scéniques et audiovisuelles** (IESAV) de Beyrouth au Liban.

Nous souhaiterions que nos étudiants puissent profiter de cette nouvelle collaboration avec l'IESAV afin qu'ils puissent partir en voyage d'étude en 4e année. Cet Erasmus nous permettra sur le long terme, d'accueillir des enseignant.es et des étudiant.es en provenance du Liban.

Ce nouveau partenariat sera suivi de plusieurs autres collaborations au Liban notamment avec le Musée Sursock (musée d'art moderne et contemporain de Beyrouth), le département de restauration de l'Académie libanaise des beaux-arts (ALBA), l'Arab Image Foundation (AIF), une

organisation dont la mission est de collecter, d'étudier, de conserver et publier des photographies du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la diaspora arabe.

Collaboration avec l'université en Amazonie (Léa)

Programme des séances 2022-2023

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des dates auxquelles les invité.es pourront intervenir.

21 octobre :

Première partie de la journée : Présentation de l'arc et premières propositions de réflexions autour des pratiques dites critiques, lecture du livre *L'art impossible* de **Geoffroy de Lagasnerie**.

Deuxième partie de la journée : Travail de documentation à la bibliothèque et réalisation de dessins préparatoires et croquis sur le projet de la cabane inclusive.

Nous souhaiterions intégrer les recherches des étudiant.es dans le dossier de demande de subvention pour la construction de la cabane inclusive.

2 décembre :

Première partie de la journée : Présentation des nouvelles propositions/expérimentations des étudiant.e.s. en lien avec les lectures du livre *L'art impossible* de **Geoffroy de Lagasnerie**.

Deuxième partie de la journée : Lecture de fragments du livre *Rester Barbares* de **Louisa Yousfi**.

16 décembre :

Première partie de la journée : Présentation des nouvelles propositions/ en lien avec la lecture du livre *Rester Barbares* de **Louisa Yousfi**.

Deuxième partie de la journée, nouvelles réflexions autour des **Podcasts** et de la nécessité de **créer une parole alternative** aux discours dominants.

20 janvier :

Première et deuxième partie de la journée : Présentation des nouvelles propositions/expérimentations des étudiant.e.s. en lien avec l'intervention de l'artiste et chorégraphe **Pol Pi**.

3 février :

Première et deuxième partie de la journée : Présentation des nouvelles propositions/expérimentations des étudiant.e.s. en lien avec l'intervention de l'artiste et performeuse **Esther Ferrer**.

Proposition d'invité.e.s pour l'année 2022-2022

Toutes les propositions sont susceptibles d'être modifiées en fonction du budget et de la disponibilité des invité.es.

- **Esther Ferrer** (Date non déterminée), artiste et performeuse.
- **Pol Pi** (23 janvier ?), artiste chorégraphe transmasculin qui s'intéresse aux questions liées à la mémoire et la temporalité, le langage et la traduction, des rapports intimes à l'histoire et les notions d'archive en danse.
- **Lauren Bastide** (Date non déterminée) : journaliste, essayiste, Podcasteuse et fondatrice du podcast féministe La Poudre. Nous souhaiterions l'inviter pour qu'elle puisse nous parler de son expérience à nos étudiant.e.s afin qu'ils puissent lancer les premiers entretiens avec les intervenants qui seront invités à l'école par les différents enseignant.e.s.

Workshop de février

- **Habibitch** « *décolonize the Dancefloor* », artiste et activiste queer qui pratique le Voguing et le Waking. Une soirée performative par les étudiant.es ayant participé au workshop aura lieu durant l'exposition **Passé muraille**, le lieu reste encore à définir.

Rencontres en ligne

- **Julie Crenn**, historienne de l'art, critique et commissaire.

Rencontres à la bibliothèque en collaboration avec **Delphine Pauletto** :

(si nous parvenons à trouver un budget, sinon ça sera pour l'année prochaine)

- **La Déferlante**, revue féministe.
- **Juliet.te Drouar**, médecin, militant.e féministe et auteur de *Sortir de l'hétérosexualité*

Projection de films au cinéma Utopia (Programmation en cours pour le 2e semestre)

- Films Queer du monde arabe
- Lorena Zilleruelo, *Je suis un garçon*, 2021.
- Tadmor et Massaker de Monika Borgman et Lokman Slim.

Workshop 2023-2024

- Workshop de transe auto induite avec **Corine Sombrun** (peut-être en collaboration avec les Beaux-Arts d'Aix).
- **Pau Simon**, chorégraphe et performeuse basée à Marseille.
- Nous souhaiterions proposer un deux journées (en dehors des workshops) d'**auto-défense féministe** qui s'adressera à la fois aux étudiant.e.s de l'école et aux habitantes du quartier de Montclard.

Artistes que nous souhaiterions inviter les deux prochaines années

(liste assez exhaustive et très optimiste !)

Marwa Arsanios, artiste et chercheur.

Aïcha Snoussi, artiste.

Gerald Kurdian, artiste performeur.

Julietta Hanono, artiste.

Lorena Zilleruelo artiste et cinéaste.

Anna Luna Lopez, artiste.

Taisir Batnij, artiste.

Dominique Gilliot, artiste performeuse.

Estefania Penafiel Loaiza, artiste.

Soufiane Ababri, artiste.

Louise Hervé, artiste performeuse.

Influences et Podcasteuses

Hajer Ben Boubaker, Vintage Arab le podcast sur l'histoire des migrations à travers la musique.

Jins, podcast sur la sexualité des personnes Arabes et/ou musulmanes.

Olympe De G, autrice féministe et réalisatrice de films érotiques et pornographiques.

Théoricien.nes, écrivain.es, historien.n.es de l'art et commissaires :

(liste également exhaustive et très optimiste !)

Sophie Orlando, chercheuse, enseignante à la Villa Arson et historienne de l'art elle a notamment publié *British Black Art – L'histoire de l'art occidental en débat*.

Seloua Luste Boulbina, philosophe, elle a notamment publié *L'Afrique et ses fantômes : Écrire l'après*, ainsi que *Les Arabes peuvent-ils parler ?*

Stéphanie Dadour, Maîtresse de conférences et Chercheure (ENSA Paris-Malaquais), elle a publié *Des Voix s'élèvent : Féminisme et architecture* (ouvrage collectif) et *Enseigner l'architecture à Grenoble : une histoire, des acteurs, une formation* (ouvrage collectif).

Mariem Guellouz, Sociolinguiste et performeuse, elle s'intéresse aux pratiques langagières et esthétiques liées aux mouvements sociaux et militants du monde.

Ghiwa Sayegh, féministe, éditrice, écrivaine et archiviste queer et fondatrice de la revue scientifique [Kohl : a Journal for Body and Gender Research](#).

Clovis Maillet, artiste performeur et historien, il a notamment publié *Les genres fluides, de Jeanne d'Arc au saintes trans*.

Kantuta Quiroz et **Aliocha Imhoff**, théoricien.n.e.s, commissaires d'exposition et fondateur du *Peuple qui manque*.

Wendy Delorme, écrivaine et performeuse, elle a notamment publié *Viendra le temps du feu*.

Mona Chollet, journaliste et essayiste, elle a notamment publié *Sorcières, La puissance invaincue des femmes*.

Élisabeth Lebovici, historienne de l'art, journaliste et critique d'art.

Camille Morineau, conservatrice du Patrimoine, historienne de l'art spécialiste des artistes femmes et fondatrice de *AWARE : Archives of Women Artists*.

Paul B. Preciado, philosophe et écrivain.

Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et sociologue.

Cinéastes

Elia Suleiman, cinéaste, qui a notamment réalisé *It Must Be Heaven* (2019) et *Intervention divine* (2002).

Fatima Sissani, réalisatrice et journaliste.

Raja Amari, maîtresse de littérature et réalisatrice du film *Satin rouge* (2002), *Les Secrets* (2009), *Ghofrane et les promesses du printemps* (2020).

Monika Borgmann, réalisatrice et activiste qui a fondé le centre de recherche et de documentation Umam avec l'intellectuel et militant Lokman Slim (assassiné en 2021 au Liban). Elle a notamment réalisé les films documentaires *Tadmor* (2016) et *Massaker* (2005).

Alexis Langlois, réalisateur de films queers et très kitchs.

Céline Sciamma, cinéaste.