

La recherche artistique participative

Une série de trois webinaires les 17, 31 mai et 7 juin 2021

Webinaires coordonnés par l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini, membre du réseau Particip-Arc.

La définition de la recherche en art –sa nature, ses méthodes– reste aujourd'hui encore problématique. Nous pouvons néanmoins avancer qu'il s'agit de cette partie d'un champ plus vaste qui est concerné par l'expérimentation d'un côté et par la pensée critique de l'autre. Les notions de "talent" ou "d'intuition" artistiques sont alors à réévaluer ou à réinterroger à l'aune des recherches artistiques participatives. Dans ce cas, l'acte de créer et celui de penser la création en train de se faire seraient imbriqués et favoriseraient le passage du *soi* au *nous* ; cette dimension induisant par conséquent une articulation nouvelle des méthodes, des techniques pour inventer un langage commun.

Ainsi, si la recherche artistique peut être considérée comme une transformation critique des pratiques, alors la recherche artistique participative représente, depuis les premières décennies du 20e siècle, un de ses axes principaux. A l'origine de ces dynamiques de renouvellement s'articulent deux facteurs remarquables : la remise en question du primat de l'expression individuelle de l'artiste au sein de la production de l'œuvre, mais également la critique du fonctionnement élitiste et exclusif du monde de l'art ou de son marché. On observe alors comme un paradigme, qu'au cœur des courants qui jalonnent l'histoire de l'art de ce siècle, se façonnent les processus participatifs, articulant singulièrement la pensée des organisations collectives et la création de formes.

Si cette analyse se place ici du point de vue de l'histoire de l'art visuel, il s'agit aussi de l'adosser au constat selon lequel les expérimentations en question, dans leur grande diversité, sont très largement inter ou trans-disciplinaires. Le plus souvent, elles quittent le domaine de la création d'artefacts, pour réinventer ou emprunter aux formes d'arts vivants – dans cet idéal de conjugaison de l'art et de la vie, le Happening apparaît comme un modèle exemplaire – des modalités d'expériences directes, conçues davantage en prise avec les réalités politiques et théoriques qui les nourrissent. Ainsi la recherche artistique participative a édifié le socle historique commun aux différentes disciplines.

Au 21e siècle, si l'on excepte un certain héritage de l'esthétique relationnelle (Nicolas Bourriaud) pris en charge par plusieurs générations d'artistes dont la démarche reste resserrée autour de la figure de l'auteur et qui conçoit la dimension participative comme une sorte de matière première artistique, la participation représente une approche déterminante, à même de réinventer et de structurer en profondeur certains secteurs de la recherche-crédation.

Le réseau Particip-Arc se propose d'approfondir ces réflexions lors d'une série de webinaires, au travers de trois axes : les politiques de la recherche artistique participative ; les nouvelles formes de recherches artistiques : l'expérimentation en réseau et le cyber activisme ; l'Art-Science participatif.

Lundi 17 mai de 14h à 17h

Introduction générale « La recherche artistique participative »

Barbara Satre et Peter Sinclair, co-organisateurs du webinaire - *École supérieure d'art d'Aix-en-Provence et Locus Sonus*

Politiques de la recherche artistique participative

Des politiques culturelles visant à associer plus étroitement le public se sont renforcées, notamment à destination de spectateurs qui cherchent un autre rapport à la culture. Mais pour ne pas rester superficielle ou éphémère, la démarche de participation doit passer par ce que le philosophe pragmatiste John Dewey a décrit comme un politique de « constitution de public » s'appuyant sur un désir collectif. Dans une telle perspective, des rapprochements entre des propositions artistiques et des publics larges trouvent aujourd'hui des lieux d'expression hors des circuits culturels classiques (galeries, musées, théâtres, salles de concert). Comment, dans ce contexte, la pratique artistique actuelle se construit-elle par exemple dans le cadre de résidences territoriales ou d'appels à projets ? Il s'agirait aussi, dans ce type de recherche, de comprendre de quelle manière la pensée critique représente un enjeu primordial du partage ?

Séance modérée par Vincent Puig, directeur de l'IRI

Avec les interventions de

- Julie De Muer, Artiste Curatrice - *Bureau des guides, Radio Grenouille, Bateau Phare*
- Olivier Darné, Plasticien - *Ferme urbaine de Saint-Denis*
- Catia Riccaboni, responsable Culture- *Fondation de France*

Lundi 31 mai de 14h à 16h

Nouvelles formes de recherches artistiques : l'expérimentation en réseau et le cyber activisme

On peut considérer que les technologies des dernières années, notamment les omniprésents réseaux, conduisent, presque naturellement, à des formes de créations participatives. Nous avons assisté à la démocratisation des outils de création autrefois réservés aux spécialistes, et à la reproductibilité à l'infini des contenus sans coût pour celui qui les produit. S'est offerte à nous aussi la possibilité de distribuer des médias sur des réseaux numériques diversifiés (one to many, many to many, ...). Si toutefois nous pouvons aujourd'hui remettre en question l'idée que les réseaux constituent un espace de recherche artistique généralisé (telle qu'ils ont été fantasmés par certains précurseurs), il existe bien des artistes et des initiatives qui interrogent le monde par ce biais.

La démocratisation des usages numériques est-elle un accélérateur des pratiques de recherche artistique participatif ?

Est-ce que certaines formes d'activisme contemporaines - le *hacktivisme* mais également les mouvements DIY (fais le soit même) qui incitent les participants à acquérir eux-mêmes des expertises, peuvent être considérés comme une recherche artistique participative ?

Les plateformes partagées en réseau sont-elles le terrain de nouvelles recherches participatives artistiques ?

La culture du commun, de l'open source, du forque modèle-t-elle ou favorise-t-elle une matrice participative des pratiques artistiques numériques ?

Séance modérée par François Millet, Le Dôme

Avec les interventions de

- Sophie Daste, Artiste et Docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des arts - *Paris 8*
- Guillaume Pellerin, chercheur et Head Web Team - *IRCAM*
- Ludmila Postel, Doctorante – *École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Locus Sonus et UMR PRISM*
- Marie Lechner, Professeur d'enseignement artistique - *ESAD d'Orléans - Art et culture numérique - EcoLab*

Lundi 7 juin de 14h à 16h

L'Art-Science participatif

Nous pouvons identifier des actions en coopération ayant comme objectif la diffusion du savoir non artistique et qui s'appuient sur des projets ou des collaborations avec des artistes pour y parvenir. Se développent aussi d'autres modèles de recherche-action apparentés à ce que nous nommons ici les pratiques artistiques participatives, lesquelles démarches situées produisent des connaissances à partir de leur contexte, informant par là même, et à dessein, les sciences politiques, sociologiques, ou anthropologiques par exemple. Parce que l'art ne relève pas de la médiation, la place de l'artiste au sein d'une expérience participative n'est pas simplement à envisager au milieu d'une configuration polarisée, entre les scientifiques d'un côté et le public de l'autre. Chacun des participants, au cœur du processus, questionne l'individu comme acteur et sa position à l'intérieur du système de production du savoir. En cela la recherche artistique participative travaille le rapport entre démocratie, politique et connaissance. Nous souhaitons interroger ici les nouvelles formes d'art envisagées comme un commun qui, tout en réinventant l'idée de collectif, ambitionnent de transformer la société, notamment dans son accès à la connaissance.

Séance modérée par Jean Cristofol, philosophe, coordinateur de l'antiAtlas des frontières

Avec les interventions de

- Maud LeFloch, *POLAU - pôle arts&urbanisme*
- Camille Vandaele, *Comédie de Caen* ou Céline Ohrel, comédienne, metteuse en scène et auteure
- Marie Preston, artiste et enseignante-chercheuse à *l'Université Paris 8*

[S'inscrire au Webinaire](#)

Un lien de connexion vous sera envoyé quelques jours avant chaque session

Particip-Arc est un réseau d'acteurs engagés dans la recherche culturelle participative.
Ce réseau est coordonné par le Muséum national d'Histoire naturelle et
soutenu par le Ministère de la Culture. www.participarc.net

