

LABORATOIRE DES OBJETS LIBRES

Le projet Moby-Dick rassemble une équipe évolutive de chercheur.es, doctorant.es et étudiant.es en arts de l'UBM. Elle associe des penseurs d'horizons divers : artistes, philosophes, biologistes, traducteurs, géographes, romanciers, galeristes ou aventuriers...

MOBY-DICK PROJECT

Le projet Moby-Dick est un programme de recherche en arts construit sur 4 ans (2017-2021), développé par le Laboratoire des objets libres, rattaché à l'Unité de Recherche CLARE EA4593, équipe ARTES de l'Université Bordeaux Montaigne (France).

Partant d'une relecture, d'une analyse et d'une actualisation du roman de Herman Melville, *Moby-Dick ou le cachalot* (1851) ces travaux portent sur l'étude des écosystèmes de création dans le contexte de nos « sociétés liquides ».

Sur le plan fondamental, il s'agit d'étudier comment les objets de création, construits avec ou en dehors de l'art, exploitent la créativité comme un facteur d'amélioration des équilibres sociaux, de renforcement des attentions à l'égard des grands enjeux actuels environnementaux, éthologiques anthropologiques et esthétiques.

Ces recherches fondamentales développent des travaux de recherche-action basée sur une forte dimension expérimentale et des phases de terrain-expédition qui donnent à penser l'œuvre de Melville comme un monde mobile à cartographier et qui délivre des clés pour comprendre le basculement contemporain des valeurs fondamentales de notre rapport à l'art.

Il n'est plus question d'œuvres, mais d'objets anthropologiques particuliers, dits « libres » ou parfois « intermédiaires » qui contribuent à une meilleure connaissance du rapport entre expérience du geste et construction de la pensée.

LE LABORATOIRE DES OBJETS LIBRES

Le Laboratoire des objets libres est une microstructure de recherche rattachée à l'Unité de Recherche CLARE EA4593, équipe ARTES de l'Université Bordeaux Montaigne. Il prend appui sur des méthodologies expérimentales de recherche action. Coordonné par Pierre Baumann (chercheur, professeur des universités à l'UBM), il rassemble des chercheur.es, des doctorant.es et des étudiant.es en arts.

ÉTUDE DES OBJETS LIBRES

Les travaux du Labo portent d'abord sur **l'étude des évolutions de la conception des objets artistiques** et de leurs auteurs dans nos sociétés actuelles, le concept d'œuvre d'art étant lui-même mis à mal au profit de modes d'usages de la création artistique plus ouverte. Il s'agit donc de repenser le statut et les usages de ces formes « libres » (**définition du concept d'objet libre**) de créativité qui se déploient, d'expérimenter et d'observer comment elles répondent aux enjeux sociétaux actuels pour avancer des alternatives aux limites observées de la croissance.

REPENSER LE STATUT DES OBJETS DE LA RECHERCHE

Dans le contexte actuel du développement de la recherche en arts à l'université et dans les écoles d'art, le projet Moby-Dick conduit **un travail épistémologique sur les méthodes de recherche-action en arts à l'échelle internationale**, qui propose de reconsidérer le statut des objets de la recherche (objets libres). La figure de la chercheuse ou du chercheur en art et les objets qu'ils produisent se trouvent au centre d'une réflexion sur les conditions qui permettent à ces expériences conceptuelles et pratiques, parfois empiriques, fréquemment de terrain, non seulement de répondre à des critères généraux de ce qui fait recherche (cf. manuel de Frascati) et plus encore d'interroger les moyens que fournissent le développement d'une recherche action, expérimentale, voire création.

LE LABO D08 / BLABLALBO

LABO D08

Le labo D08 (associé au D06) est un espace de travail qui permet aux travaux de se faire, sous-tendu par l'idée qu'une implantation matérielle du laboratoire contribue à

sa créativité, à son inventivité et à son rayonnement. On imagine, on conçoit, on prépare, on discute, on expérimente, on fait, on documente, on archive, on stocke, on montre et on échange. Les chercheurs de tous horizons y sont accueillis, les artistes et les étudiants. **C'est un laboratoire-atelier.**

BLABLABO

Depuis janvier 2021 le Labo a mis en place le Bablablabao, destiné à permettre aux étudiant.es chercheuses et chercheurs (doctorat et master) de venir échanger en très petit groupe sur leurs activités de recherche dans le respect des règles sanitaires. Le Blablalabo, porté par Anna Consonni (doctorante) et une petite équipe d'étudiantes en master, offre également un dispositif d'accompagnement adressé aux étudiants de licence Arts plastiques.

QUATRE ANS DE RECHERCHE

PHASE 1 : CARTOGRAPHIER MOBY-DICK

L'étude du *milieu* melvillien a débuté en mai 2017 par une lecture (inédite) performative ininterrompue de *Moby-Dick* pendant 32h et 16 min prolongée par un long travail pratique et analytique des 135 chapitres du roman.

PHASE 2 : EXPÉRIMENTER MOBY-DICK

La deuxième phase (2019-2020) a développé une étude de terrain sur les traces de Melville (France, Chili, Canada, Canaries, Espagne, Vietnam).

PHASE 3 : RÉÉCRIRE MOBY-DICK

La troisième phase (2021) s'attache à traiter l'ensemble des données acquises pour proposer une réécriture de *Moby-Dick*.

AFTER MOBY-DICK ?

Le projet Moby-Dick a fait suite à un précédent projet de recherche mené sur trois ans (L'usure) (en collaboration avec A. de Beaufort de l'ARBA Bruxelles). Il a permis de préciser des objets fondamentaux, tant sur le plan méthodologique (recherche-action) que sur le plan de la définition de concepts (statut des objets, rôle de la traduction et des formes variables de langage, « écologie des relations » (Descola), relation au vivant, limites de la croissance, intelligence collective et développement de recherche en réseau notamment). *Moby-Dick* est un formidable couteau suisse très utile pour aller rencontrer et comprendre notre monde contemporain. Le LOL a pour ambition de poursuivre ce travail d'enquête en dressant notamment un état des lieux renforcé de la recherche action à partir du réseau national et international de collaboration mis en place année après année.

QUELQUES CHIFFRES

Depuis 2017 MDP c'est:

- **3 OUVRAGES COLLECTIFS** (*Dire Moby-Dick par la recherche en arts*, 2018, *Réalités de la recherche (collective) en arts*, 2019, *Sillage Melville, recherche en arts et monde mobile*, 2020, PUB)
- **2 OUVRAGES À PARAÎTRE EN 2021**
- **1 SITE WEB** en **FAIR DATA**
- **21 ARTICLES** dans des ouvrages ou revues à comités scientifiques
- **1 COLLOQUE**
- **1 JOURNÉE D'ÉTUDE**
- **3 EXPOSITIONS** + 1 en juin 2021
- **10 CAMPAGNES DE TERRAIN /RÉSIDENCE**
- **11 PARTICIPATIONS** à des colloques ou journées d'étude
- **10 ACTIONS DE VALORISATION** grand public
- **Plusieurs dizaines d'ENTRETIENS** avec des personnalités (artistes, philosophes, scientifiques, chercheurs, etc.).
- des séances de **LABO**, de **SÉMINAIRES**, des **COURS** et beaucoup de **PÉDAGOGIE PAR PROJET**
- **De nombreux outils et la valorisation** de nos travaux (microéditions, documents, tirages, site web, etc.).
- **Des milliers de documents** photos argentiques et numériques, des dizaines d'heures de prises de vues et de sons, des objets, des dessins, des schémas, des textes, des tableaux et beaucoup de bricolage.
- **Des heures et des heures** d'échanges et de discussion, des découvertes, des coups durs, beaucoup d'énergie, de l'envie, des idées utopiques et des doutes. Beaucoup de polyvalence et le développement de compétences multiples, de l'intelligence collective.
- **C'est plus d'une cinquantaine de chercheurs, doctorants et artistes** ayant pris part au projet, ainsi qu'une **cinquantaine d'étudiants de doctorat, de master et de licence arts plastiques UBM**.

BUDGET

BUDGET ANNUEL MOYEN : 30 000 euros.

Ce programme bénéficie / a bénéficié du fonds de soutien à la recherche de l'Université Bordeaux Montaigne, du soutien de l'Unité de Recherche CLARE, de l'équipe ARTES et de l'UFR Humanités de l'Université Bordeaux Montaigne, de l'École Supérieure d'Art Clermont Métropole, du Centre Giono de Manosque, du Centre d'art contemporain le Bel Ordinaire de Pau et des Presses Universitaires de Bordeaux.

OUVERTURE VERS LA MSHA

La collaboration avec la MSHA avait été envisagée en 2018 à l'occasion de la soumission du projet ANR « Moby-Dick ».

Si le projet Moby-Dick est par vocation un « **projet singulier** » tant dans sa méthodologie que dans ses objets de recherche, plusieurs dimensions pourraient venir consolider les axes thématiques de la MSHA.

AXE HUMANITÉS ÉVOLUTIVES: prise en compte des enjeux contemporains liés aux nouveaux usages de la créativité artistique dans un champ sociétal élargi et à la recherche d'alternatives à la croissance et à la chute écologique.

AXE TERRITOIRES MULTILINGUES, non pas dans le champ des études linguistique. En revanche nos travaux accordent une part importante aux usages multiples des formes de langages : textuels (d'une langue à une autre / traduction), visuels (capacité de démonstration des images fixes et animées), formels (expression des matériaux) et gestuels (force de compréhension et de transmission par les gestes).

LA RECHERCHE ACTION, EXPÉRIMENTALE ET CRÉATION centrale dans ce projet pourrait être une orientation favorable à la dynamique d'expérimentation de la MSHA à la croisée des champs disciplinaires.

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Le projet a notamment collaboré avec : Les universités de Rennes 2, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amiens, Aix-Marseille Université, et l'Université Diego Portales (Santiago du Chili). L'École Supérieure d'Art Clermont Métropole, l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, l'École des Beaux-Arts de Lisbonne et la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design) de Genève. Le Centre Giono à Manosque, le Centre d'art contemporain le Bel Ordinaire (Pau), le Frac Nouvelle Aquitaine MECA. La Galerie Loevenbruck (Paris), la Galerie de l'UQAM (Montréal), la Galerie Leonard & Bina Ellen Art Gallery de l'Université Concordia (Montréal), La plus petite galerie du Monde (ou presque) à Roubaix.

Les éditions sont distribuées et diffusées par les Presses Universitaires de Bordeaux.

MOBY-DICK PROJECT

Laboratoire des objets libres
UR CLARE EA4593, équipe ARTES
Université Bordeaux Montaigne - FRANCE

<https://www.mobydickproject.com/>

QUELQUES ACTEURS/ ACTRICES DU PROJET

Pierre Baumann (Pr), Tomas Smith (doctorant), Chloé Bappel (doctorante), Anna Consonni (doctorante), Stéphane Abboud (vidéaste), Étienne Beaudouin (artiste), Christine Bielle (artiste), Biomorphismes (programme de recherche Aix-Marseille Université, Jean Arnaud, Amélie de Beaufort), Marlaine Bournel (artiste, enseignante), Anne Colomes (artiste), Jean Dupuy (artiste), Un Film infini (groupe de recherche École Supérieure d'art de Clermont Métropole, Alex Pou, Philippe Eydiou), Michel Guérin (Philosophe, IUF, Aix-Marseille Université), Incertain sens (édition, Rennes 2, Leszek Brogowki, Marie Boivent), Philippe Jaworski (traducteur), La Part de l'Œil (édition, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Lucien Massaert, Dirk Dehouck, Bruno Goosse), Laboratoire des hypothèses (équipe d'artistes chercheurs), microsillons (Haute École d'art et de design de Genève, Marianne Garinno-Huet et Olivier Devoisgne), Catherine Poulain (écrivaine), Camille Rousseau (étudiante), Christian Sardet (biologiste, Observatoire océanographique Villefranche-sur-Mer), Peter Soriano (artiste), Suspended Spaces (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Françoise Parfait, Éric Valette), Anne Wambergue (doctorante), Pierre Bourdareau (MCF), Anne-Perrine Couët (illustratrice, enseignante), Guillaume Delamarche (typographe, enseignant), Marie Faulon (géographe), les pêcheurs de Cochoigue, Fernanda Silva Andrades (écologue), Roberto Vasquez (capitaine de ferry), Rosario Ateaga (directrice de centre d'art), Gloria Howes (membre de la Fondation MERI), Reinhard Fitzek (aventurier dendrologue), Bernardita Croatto Díaz (artiste, enseignante), Ramon Castillo (directeur du département des arts de l'Université Diego Portales et commissaire d'exposition), Wim Geirnaert (écologue), Michèle Thériault (directrice Galerie Concordia), Louise Déry (directrice Galerie UQAM), Scott Duncan (artiste), Anna Cote et Mike Diabo (autochtone de Kitigan Zibi), Mikel Epalza (aumônier), Pierre-Damien Huyghe (philosophe, Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Frédéric Poullaude (philosophe, Aix-Marseille Université)...

COMITÉ SCIENTIFIQUE DES ÉDITIONS

Jean Arnaud (AMU), Pierre Baumann (UBM), Amélie de Beaufort (ARBA Bruxelles), Michel Guérin (AMU), Danièle James-Raoul (UBM), Pierre Sauvanet (UBM), Diane Watteau (U. Paris 1).