

**REDONNER UNE PLACE
AU SENSIBLE DANS
L'ENSEIGNEMENT ET
L'APPRENTISSAGE :
VERS DES
MÉTHODOLOGIES DE
RECHERCHE PAR L'ART**

**A/R/TOGRAPHY ET
MÉTHODE MELVILLE**

Colloque

***Espaces sensibles : approches
performatives pour une éducation
inclusive de l'école à l'université
4 juin 2024 - Aix-Marseille Université***

**DIALOGUE VISUEL ET PERFORMATIF
ENTRE**

GEORGE BELLIVEAU

**PROFESSOR OF THEATRE
EDUCATION
FACULTY OF EDUCATION /
DEPARTEMENT OF LANGUAGE AND
LITERACY EDUCATION
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA,
VANCOUVER, CANADA**

PIERRE BAUMANN

**PROFESSEUR EN ARTS
UR 24141 ARTES
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE**

>

**SENSIBILITÉ,
CONSIDÉRATION ET
PERFORMATIVITÉ :
ÉCO-PÉDAGOGIE ET
RECHERCHE-CRÉATION**

**COMMENTAIRES
VISUELS SUR
21 PRINCIPES
NÉCESSAIRES À LA
MÉTHODE MELVILLE**

PIERRE BAUMANN

**PROFESSEUR EN ARTS
UR 24141 ARTES
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE**

LE VIDE ENTRE LES CHAISES

Pina Bausch, *Cafe Müller*, 1978.

Bruce Nauman,
in his studio New Mexico, 2009

*A cast of the space
under my chair, 1965-1968*

La performativité renvoie au rapport entre la réalité d'un fait et son énoncé.

Elle permet notamment de considérer que ce qu'on dit est ce qui se fait.

Je me propose de venir faire écho, plus précisément en creux, au travail de George Belliveau, d'employer la dimension visuelle comme un énoncé de ce qui se fait.

Il n'est pas seulement l'énoncé documentaire de ce qui s'est fait, mais un dire sensible en réponse à ce que nous propose George Belliveau.

Toutefois, en développant cette suite de « dire » (ou d'énoncé), c'est aussi une ligne parallèle qui se propose de décrire une manière de penser notre relation entre sensibilité, expérience et apprentissage, que je développe depuis quelques années à partir d'une méthode de recherche-création que j'ai nommée Méthode Melville.

La forme que je propose déroge, dans le cadre d'un dispositif académique, à la prédominance du langage au profit de la démonstration visuelle et sensible.

J'ai suivi l'idée suivante : moins j'en dirai par les mots, mieux ce sera.

Ceci présuppose 2 choses et 1 conséquence :

1° - on partage une connaissance commune de la diversité des langages visuelles

2° - cette réception sollicite en premier lieu la sensibilité personnelle de chacun·e de nous.

Conséquence : toute expérience sensible est d'abord une expérience de traduction, toute traduction étant par conséquent une interprétation discutable et subjective... mais partageable.

Regarder les chaises vides, c'est aussi nécessairement faire l'expérience du vide entre les chaises.

L'expérience de création permettrait de rendre perceptible cette expérience négative du corps et de l'espace.

La création artistique du XXe et XXIe siècle est traversée par la considération et cette tentative de saisissement des relations sensibles, physiques, entre la diversité de ses sujets.

MÉTHODE MELVILLE

MÉTHODE

Une méthode issue de la recherche par l'art / création.

Conçue pour faciliter sa mise en œuvre (avec divers collaborateurs et collaboratrices).

I - PRÉPARER

- conceptuellement ;
- matériellement ;
- sur le plan logistique ;
- processuellement (on doit avoir préparé une maîtrise : être entraîné) ;
- économiquement.

II - TRAVAILLER - S'ENGAGER

- investir : FAIRE ;
- enquêter > définir ;
- écouter (entretiens, observations, etc.) ;
- enregistrer, documenter ;
- tracer et cartographier ;
- noter et commenter (quelle que soit la forme) ;
- analyser + infléchir.

+

- s'organiser et faire avec l'imprévu et l'incertitude (on cherche) ;
- assurer la logistique ;
- donc tout ça permet d'adopter un positionnement collectif.

III - TRAITER LES DONNÉES (APRÈS)

(mais un certain nombre de tâches sont déjà présentes dans le temps de l'action)

- rassembler / ranger / classer / perfectionner le traçage ;
- observer, laisser décanter ;
- consolider (approfondir les sujets sur lesquels on est tombés) ;
- restituer = une nouvelle forme : des objets / documents et des écrits ;
- > par l'expo, le livre, le site et le récit oral (soirée, conférence, séminaire, etc.) ;
- questionner l'adresse (à qui on parle) > adapter le « livrable » (une livraison est aussi une forme à part entière) ;
- continuer à gérer l'économie (au sens large).

Tout ça fait la recherche :

- on crée de la connaissance et des formes, mais aussi on affirme des inconnus ;
- on pense et on invente des méthodes. On crée.

Remarque : entre II et III, c'est un processus continu.

La méthode Melville renvoie à une approche d'un monde complexe, à sa cruauté et à sa dure réalité. Si ses assises prennent appui sur la dimension pragmatique et pratique de toute expérience artistique, aussi conceptuelle soit-elle, son nom renvoie à Herman Melville, autre grande référence fondatrice de la pensée pragmatique américaine, qui forgea son écriture sur l'expérience vécue et l'épreuve hypersensible du terrain. Aussi, la méthode Melville entend faire de cette expérience sensible un moteur de connaissance et de création. Basée sur quelques outils méthodologiques très simples, elle se fonde sur le développement de quelques grands principes qui sont sans cesse réinterrogés et que j'énoncerai ici en tant que grandes entrées, sans développer.

Les propriétés de cette méthode n'ont rien d'original. Elles tiennent comptes des diverses formes de vulnérabilités fondamentales (humaines, sociales, environnementales), tentent de mettre en œuvre une forme actualisée d'écopédagogie (Freire) qui consiste à élaborer des outils conviviaux (Illich). Ces outils conviviaux visent à l'autonomie, l'inclusion et la considération. C'est pourquoi on pourrait employer un autre vocable qui est celui de « dispositif mésologique ». La mésologie étant l'étude des interactions subjectives entre différents milieux d'un même environnement, le dispositif mésologique consiste à activer, faire vivre et étudier ces dispositions artistiques et pédagogiques.

N'étant pas spécialiste du sujet qu'est l'empathie, j'ai tendance à privilégier le terme de considération. On ne saurait sans doute résumer l'empathie au fait de « se mettre à la place de l'autre », mais si l'expression est acceptable, la méthode que j'essaye de développer ne veut pas fusionner les subjectivités. Elle ne cherche pas à se mettre à la place

de l'autre. Elle cherche, à observer avec attention et estime les constellations de différences qui s'organisent entre elles. La considération relèverait d'un désir de trouver sa place avec l'autre en veillant à l'inclusion des espaces sensibles de chaque composante de l'espace mésologique.

Issue d'un travail de recherche dont je parlerai ensuite, j'ai conçu cette méthode comme un couteau suisse. Elle comporte des outils aussi performants, simples, polyvalents que possible et en nombre réduit. Elle est censée pouvoir être appliquée dans des conditions très variées et en particulier lorsque la création se confronte à son environnement.

Sans originalité cette méthode détermine des « choses à faire » avant d'engager une phase de recherche-crédation, pendant et après que je décris systématiquement en détail à chaque nouvelle phase de travail.

Chaque entrée de la méthode convoque des clés didactiques, des savoirs techniques et conceptuels qui caractérisent chaque accessoire du couteau suisse.

J'ai déjà eu l'occasion de décrire dans plusieurs articles ces outils que j'essaye jours après jour d'améliorer. Aujourd'hui je me propose d'illustrer son usage à partir de quelques exemples récents que j'ai développés à l'Université Bordeaux Montaigne avec des étudiantes et des étudiants, des doctorantes et doctorants, des collègues et des artistes.

J'en profiterai pour énoncer quelques principes directeurs discutables qui se dégagent de l'usage de cette méthode et qui influencent notre compréhension des phénomènes sensibles.

ARTISTE- ÉTUDIANT·E- CHERCHEUR·E

PREMIERS PRINCIPES

1- Recherche et apprentissage constituent un processus continu.

2 - La production de savoir est indissociable de la production de formes

3 - La polyvalence prime sur la spécialisation (savoir tout faire)

4 - La convivialité (Illich) en tant qu'outil critique et autonomie des corps sur la technique.

5 - Conséquence de 3 et 4: thèse: apprentissage sans pédagogie? Antithèse: Ecopédagogie ou pédagogie du dehors?

6 - Considérer le principe d'équivalence (voir plus bas > 18) comme condition sensible.

EXEMPLE:

Le son qui suit est un extrait de podcasts que nous avons réalisés avec les étudiant·es de Master 2 recherche Arts plastiques de l'UBM, pour raconter une journée d'étude qui s'est tenue le 6 décembre 2023 au FRAC Nouvelle Aquitaine MECA autour de l'exposition

Parler avec elles, conçue par Emilie Parendeau, afin de démultiplier les mécanismes de dialogue.

La circulation de la parole était organisée autour d'une logique de jeu de ficelles.

EXTRAIT:

Voix de
Heidi Barré
et Claire Commes

(un récit sur les chaises,
sans chaise)

PROJET MOBY-DICK (2017-2022>2024)

CONTEXTE

La « méthode Melville » est issue du projet Moby-Dick. C'est une méthode acquise empiriquement.

Le projet Moby-Dick est un programme de recherche en arts, développé par le Laboratoire des objets libres, rattaché à l'Unité de Recherche ARTES UR 24141 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 étudient 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 enjeux environnementaux, écologiques, mésologiques, éthologiques, anthropologiques et esthétiques.

Cette recherche-action associe chercheur·es et étudiant·es et développe des travaux basés sur l'expérimentation et le terrain. Elle donne à penser l'œuvre de Melville comme un monde mobile à cartographier, qui délivre des clés pour comprendre les grands basculements contemporains et 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.

PRINCIPES D'EXPÉRIENCE

7- L'immersion (empirisme, pragmatisme melvillien).

**8- Le dehors et le déplacement.
(Mobilité, liquidité, multiplication des espaces sensibles et des espaces mentaux)**

**9- L'imprévisible,
la rencontre.**

**10- Le risque
(sortir de sa zone de confort)**

PIERRE QUI ROULE

Projet développé à Saint-Pons de Thomières (Hérault) sur la compréhension des marbres avec des étudiant·es de Master 1 et 2 en arts plastiques, des doctorant·es et une artiste invitée: Anna Tomaszewski, en février 2023.

Ces images relatent mes propres expériences sensibles.
(rappel: on est toutes et tous apprenant·es > principe 6 = principe d'équivalence)
Extraits de chaque film qui dure entre 4 et 12 min tournés à Saint-Pons-de-Thomières et Carrare en 2023.

PRINCIPES DE DISPONIBILITÉ

11- Le travail, l'endurance.

12- Expérience et performance.

**13- La disponibilité,
l'écoute, l'attention.**

14- La préparation.

15- Le jeu.

LE SOUFFLE LES A PORTÉES

**Film collectif réalisé par
Alexandra Anikieva, Chaza Ayoub,
Klara Babin, Camille Boivin,
Alice Chan-Ashin, Claire Commes,
Heidi Barré, Sixtine Camara-Loza,
Laure Greletty,
Anne-Claire Gousset--Lacroix,
Elina Moreno, Apolline Satta,
Liliko'i Schneider, Pierre Baumann
(étudiant·es en master arts UBM, doctorant·e,
enseignant·e, chercheur·es, artistes)**

**et Antoine Parouty (cinéaste)
automne 2023, Cornil (écolieu Le battement
d'ailes, Corrèze).**

PRINCIPES DE COMMUNAUTÉ

16- L'alimentation.

17- La pensée collective
(stigmergie, intelligence collective).

18- Convivialité, inclusivité, horizontalité, (le principe d'équivalence comme reconnaissance des différences.)

19- L'écoute
(sensibilité, fragilité, solidités).

20- La discussion
(il n'y a pas de mauvais sujet).

21- La considération

ESPACES SENSIBLES

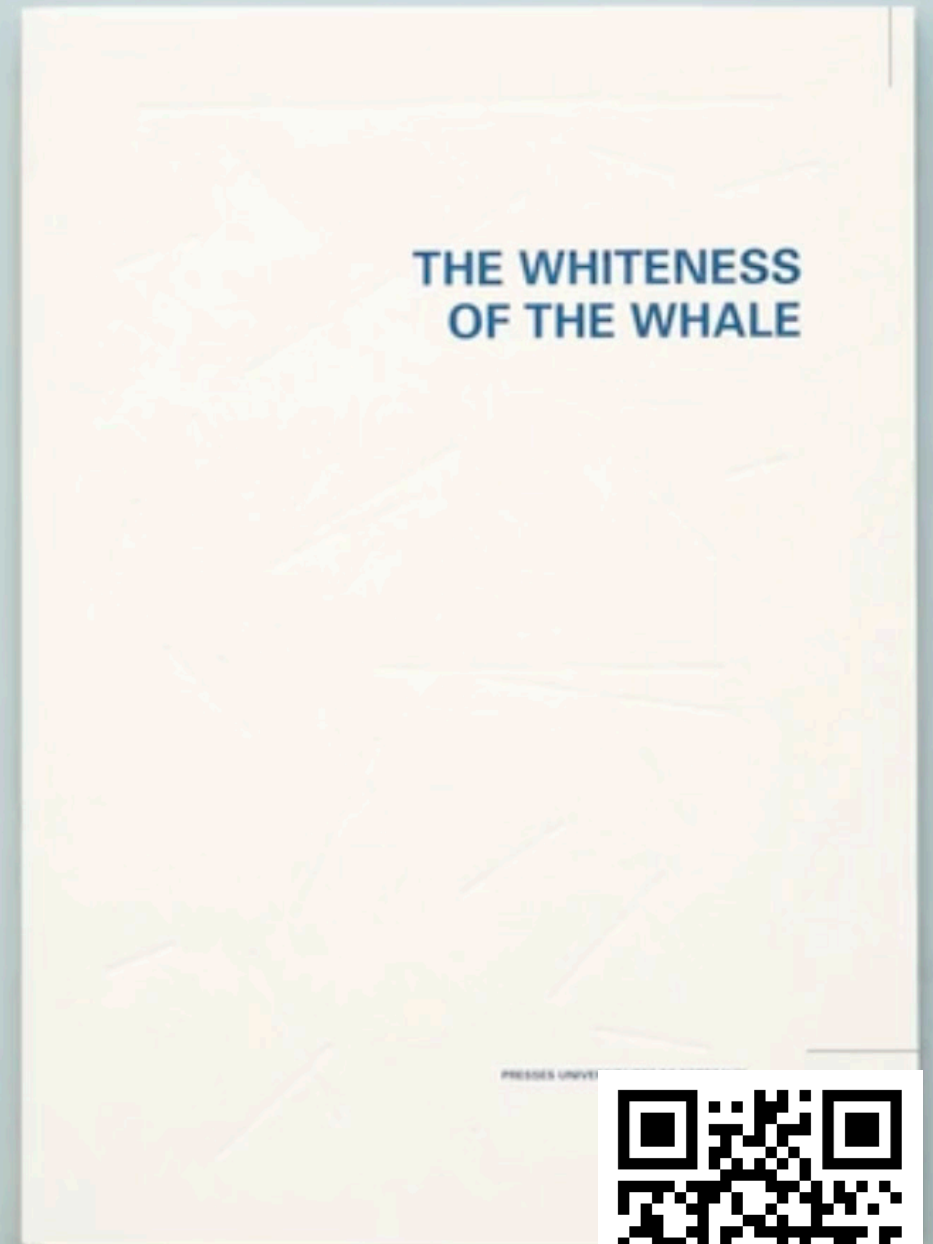
Tout espace de création est un espace sensible à investir.

Ouvrage réalisé par Pierre Baumann, Anna Consonni, Johanna De azevedo, Manon Guenard, Jaulène Lachaud, Élina Moreno, Sara Nebra (étudiant·es en master arts UBM, doctorant·e, enseignant·e, chercheur·es, artistes) et Peter Soriano (artiste).

Un livre, c'est comme une chaise.

PRINCIPES DE CRÉATION

22- La création permanente (synthèse de tous les principes)

**MÉTHODE MELVILLE
PIERRE BAUMANN
2024**

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

