

Des workshops pour penser un avenir radieux des écoles supérieures d'art et de design

Ce protocole est une proposition, modulable, transformable, malléable, selon vos envies et besoins. Il s'adresse à tous·tes, étudiant·es, enseignant·es, personnels administratifs et techniques, bibliothécaires. N'hésitez pas à vous l'approprier, l'ajuster, le déformer, le faire vôtre.

De quelle école rêvons-nous ? Faut-il tout changer et comment ? À qui, à quoi sert l'évaluation ? Nos écoles sont-elles démocratiques ? Qui décide ? Qui commande ? Nos écoles sont-elles égalitaires ? Qui paie et où va l'argent ? C'est quoi être professionnel·le ? Comment se mobiliser ? C'est quoi l'autogestion ? Quelles sont nos missions ? Comment reconnecter théorie critique et émancipation sociale ? Quel est l'enjeu social de nos pratiques ? Nos écoles ont-elles une histoire ? C'est quoi faire société ? C'est quoi le service public ? Comment vivent les étudiant·es ? Comment vivent les travailleur·euses de l'art ? C'est quoi la continuité de revenu ? C'est quoi le salaire étudiant ? Comment faire autrement ? Comment en finir avec le seul critère budgétaire ? Quelle liberté avons-nous pour expérimenter ? Est-ce au payeur de décider ? Quel est le statut des enseignant·es ? Comment et par qui notre travail artistique est-il reconnu ? C'est quoi le marché de l'art ? Qui en décide l'accès ou pas ? Les artistes doivent-elles s'adapter au marché ? Le monde de l'art est-il différent du monde du travail ? C'est quoi le travail artistique ? Comment sortir du mythe bourgeois de l'artiste ? Les artistes sont-elles libres ? La compétition rend-elle libre ? Pourquoi l'isolement renforce-t-il la précarité ? Le collectif est-il une force ? C'est quoi réussir ?

La conjoncture actuelle n'est pas rose. L'augmentation des prix et un État qui refuse d'entendre le peuple ont impacté l'ensemble du monde du travail et celui de la culture. Pour les écoles d'art et de design territoriales, la situation est d'autant plus complexe qu'elles dépendent essentiellement de leurs collectivités, elles-mêmes dans la tourmente. À cela vient s'ajouter le modèle de l'EPCC, reconnu inadapté par les ministères, collectivités, personnels et étudiant·es. À ce jour, le gouvernement reste sourd à nos appels et la colère monte...

Dans un élan solidaire et positif, nos écoles se sont mobilisées par la mise en place d'une inter-orgas comprenant toutes les actrices et acteurs des arts plastiques, syndicats, étudiant·es et personnels des écoles, collectifs d'artistes engagé·es. Des assemblées générales ont permis de lister les besoins en locaux, salaires et conditions de travail dignes. Les médias ont été contactés et ont pris le relais, une délégation a été reçue au ministère. **Aujourd'hui, il s'agit de montrer qu'un autre enseignement de l'art et du design est possible.**

En prenant exemple sur des expériences historiques, comme le Bauhaus, le Black Mountain, l'Institut de l'environnement, ou le Feminist Art Program, chaque école pourrait à la rentrée organiser un workshop pour rêver son école : performances, installations, photos, vidéos, sons, maquettes, dessins, peintures, volumes, constructions, écritures, etc., pourront intégrer un Manifeste des écoles d'art et de design que nous remettrons au gouvernement et à la presse en décembre : Joyeux Noël ! **Démontrons à toutes et tous ce que pourraient être nos écoles dans leur richesse, leur diversité, leur inclusivité, leur potentiel expérimental.**

www.ecolesartdesignenlutte.fr

Amorces
à imprimer, découper,
réunir, séparer, déplacer

vie étudiante

ego

ressources

notation

droits

intellectuel

isolement

salaire étudiant

collective

économie

bienveillance

« réussir »

conflits

cadre de travail

hiérarchie

oralité

après-école

précarité

expérimentation

discriminations

travail de l'art

autonomie

démocratie

marché de l'art

statuts

pouvoir

monde de l'art

confiance

entre-soi

lutte

historique

pédagogie

bilans

communication

technique

évaluation

compétition

outils

organisation

alternatif

transmission

gestion

individualisme

professionnalisation

mythe de l'artiste

décrochage

espaces

critique

légitimité

aide

institution

service public

support

sécurité

liberté

accompagnement

Déroulé potentiel à s'approprier

Au préalable et d'un commun accord entre les participant·es :

- définir des horaires et la fréquence des pauses, pour éviter la perte d'attention ou l'éparpillement
- définir une (ou plusieurs) personne(s) auxquelles se référer si ça bloque.

1. **Se rencontrer, se retrouver** convivialité et présentations.

2. **Définir le cadre de travail**

Définir les besoins, limites et envies de chacun·e

3. **Se mettre au travail**

→ expérimenter

→ lire, arpenter

→ écouter

→ regarder

→ former des groupes

→ collectiviser

→ fabriquer

→ partager

→ lister

→ discuter

4. Faire un premier état des lieux

5. Approfondir

6. Mettre en commun

7. Archiver et diffuser

Outils

Pour le déroulement de ces workshops, nous suggérons le recours aux pratiques et méthodes d'éducation populaire.

Si celles-ci déroutent parfois tant qu'on ne les a pas expérimentées, elles favorisent la participation active en veillant à créer des conditions d'égalité entre les participant·es et à minimiser les effets de pouvoir et de hiérarchie.

Elles sont également des moyens éprouvés pour échapper aux routines, ne pas s'enliser dans des raisonnements déjà connus, pour éviter l'inertie.

L'éducation populaire n'est pas une technique mais un horizon émancipateur. Aussi, ces méthodes doivent être librement appropriées, choisies en fonction des contextes, des participant·es. Elles n'excluent pas les formats d'enseignement, de travail ou de création plus usuels, et peuvent les dynamiser.

♦ **Pratiques d'éducation populaire**

<https://bit.ly/44brvLo>

<https://bit.ly/43MHdNx>

♦ **Tour des pronoms**

<https://bit.ly/46alijz>

♦ **Guide d'auto-défense pour étudiant·es en art**

https://lesmotsdetrop.fr/download/EDITION_web.pdf

♦ **Brise-glaces**

Chacun·e partage une difficulté/un point fort qu'elle rencontre à l'école.

Ressources

Les ressources suivantes, évidemment non exhaustives, sont hétérogènes tant dans leurs formats que leurs contenus. Elles ne livrent pas de réponses clés en main ou de scénario que nous devrions ériger en modèle mais peuvent offrir matière à la réflexion pour (re)penser les écoles d'art et design. Elles sont autant de sources qui peuvent être arpentées, discutées, partagées lors des workshops, ou sur lesquelles s'appuyer en amont pour les préparer.

Revue

Revue Show, <http://revue.show/>

Livres

- Judy Chicago, *Institutional Time. A Critique of Studio Art Education*, The Monacelli Press, 2019

- Robert Filliou, *Enseigner et apprendre, Arts vivants*, <https://bit.ly/44bjlxs>

- Christophe Kihm et Valérie Mavridorakis, *Transmettre l'art. Figures et méthodes. Quelle histoire?*, Les Presses du réel, 2013.

- Sam Thorne, *School, A Recent History of Self-organized Art Education*, Sternberg press, 2017.

- O. Bertrand, C. Fontaine, C. Horta, *Comment survivre après l'école d'art*, Surfaces Utiles & ERG, 2020.

- bell hooks, *Apprendre à transgresser*, Syllepse, 2019

- Collectif, *Après-demain, le second jour après celui où l'on est*, <https://lundi.am/IMG/pdf/apres-demain.pdf>

- Fanny Lallart, *Ce qui doit être dit avant de partir*, Burn-Août, 2022

- A. Boulanger, J. Lagrange, S. Frederiksen, *Ce que Laurence Rassel nous fait faire*, ParaguayPress, 2020.

- Aurélien Catin, *Notre condition*, Riot éditions, 2020.

- S. Federici, M. Kuehni, M. Simonet, M. Merteuil, *Travail gratuit et grèves féministes*, éd. entremonde, 2020.

- Tony Côme, *L'Institut de l'environnement : une école décroisée*, B42, 2017.

- J.P. Cometti, É. Giraud, *Black Mountain College. Art, démocratie, utopie*, PUR, 2014.

- Corita Kent, *Learning by Heart*, Allworth Press, 2008

- Marie Preston, *Inventer l'école, penser la co-création*, Tombolo presses, 2023

Manifestes

- Rainer Ganahl, *Strange teaching*, <https://bit.ly/3JjqPeT>

Communiqués

- collectif BlackFlower, *BlackFlower contre sunflower*, <https://www.instagram.com/p/C1fwo6sB4hN/>

- Communiqués de l'inter-orga, <https://ecolesartdesignenlutte.fr/>

- Julien Crépieux, *Lettre ouverte au monde de l'art*, <https://lundi.am/Lettre-ouverte-au-monde-de-l-art>

Articles

- La Coupure, «Artistes 2 merde, politisez-vous!» <https://bit.ly/3NF57ov>

- Signé X, «Artistes 2 merde», <https://mars-infos.org/artistes-2-merde-5496>

- «Du monde de l'art au créage du pays», entretien avec J. Crépieux, S. Lapalu, <https://bit.ly/3peOu9D>

- Fanny Lallart, «Quand j'entends diplôme», *revue Show n°2*

- «Vers l'autonomie des étudiant·es? Le salaire étudiant comme outil de lutte contre la précarité, comparaisons européennes, université ouverte», <https://bit.ly/43Mj9Ks>

- Assemblée Nationale, «Proposition de résolution invitant le gouvernement à la mise en place d'un revenu étudiant», <https://bit.ly/46qqCaK>

- Aurélien Casta, «En 1951, l'Assemblée faillit adopter le salaire étudiant», <https://bit.ly/3CG4Vig>

- CUTE, «Luttes pour un salaire : rétroactif, en espèce, partout, pour tout et maintenant», <https://tinyurl.com/mr4dwmaw>

- Union des étudiants communistes, «Note technique. Salaire étudiant et enseignement supérieur au Danemark», <https://tinyurl.com/yc89p3va>

- «L'art est-il le fruit du travail ou du génie?», <https://tinyurl.com/3w8cx75z>

- «Artiste? C'est un métier ça?, une place à part dans la société», Welcome to the jungle, <https://tinyurl.com/3e6h99bb>

- Fanny Broyelle, «L'art est-il soluble dans le monde du travail?», <https://tinyurl.com/35bhneky>

- Magali Lesauvage, «L'art, un travail comme un autre?», <https://tinyurl.com/37yfw3cn>

- Nicolas Dutent, «De l'art et du travail (par Jacques Rancière)», <https://tinyurl.com/muy9hacp>

- Claire Bishop, Pedagogic Projects, «How do you bring a classroom to life as if it were a work of art?», <https://tinyurl.com/339d65ys>

- Hélène Giannecchini, Nina Léger, «Enseigner en école d'art par temps de crise», <https://tinyurl.com/5n6hp7p9>

- Géraldine Gourbe, «La pédagogie de l'art comme agency», <https://tinyurl.com/3p2ve5kn>

- Sophie Orlando, «Trouble dans la norme. Pour une pédagogie critique en école d'art», <https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2021-1-page-134.htm>

Podcasts

- *Furies*, «Rachelle, Mel et Tim : révolution éducation»,
- *Furies*, «Rachelle, Mel et Tim : le cis-tème éducatif», *Furies*
- *Parlons Péda!* «L'éducation populaire, un outil plus puissant qu'on ne le croit», avec Adeline De Lépinay,
- *Psychoéducation.be*, «Décrochage scolaire : est-ce si grave?», par Laetitia Paternostre,
- *Manifesto XXI*, «Paye ta vie d'artiste!»
- *Anouk NN*, «La vie d'artiste \$1, les stages»
- *Anouk NN*, «La vie d'artiste \$2, le salaire étudiant»
- *Anouk NN*, «La vie d'artiste \$3, le réseau»
- *Anouk NN*, «La vie d'artiste \$4, diplôme prix et mise en concurrence»
- *Travail (en cours)*, «Pourquoi le travail artistique ne paye (souvent) pas?»
- Sol Nis, «AAAAAAAAAAAA(rt)GH #1 : engagements vs école(s) d'art»

Structures

- Mikros Dounias, île de Lesbos, Grèce
- La petite école, Bruxelles
- L'école expérimentale par Camille Louis et Léa Drouet, dans le cadre de l'atelier 210
- Lycée Autogéré de Paris
- École Vitruve, Paris 20e

Vidéos

- P.M. Menger, «Analyse du travail créateur : les arts et les sciences», Collège de France, <https://tinyurl.com/2p9dysd8>
- Pierre-Michel Menger, «L'énigmatique question du talent», Collège de France, <https://tinyurl.com/mvkv9spf>
- P.M. Menger, «Qu'est-ce que le talent?», France 24, <https://tinyurl.com/2rrktnw5>
- «Un salaire étudiant à la danoise : antidote à la précarité des jeunes?», France 24, <https://tinyurl.com/4rh3w5aa>
- Thomas Gauthier, «L'école québécoise est injuste. Voici pourquoi. Tabou #30», <https://tinyurl.com/4ak98tbi>
- «La création, à quel prix?», avec P.M. Menger, France Culture, <https://tinyurl.com/h6j946dz>
- «Faire de l'art demande-t-il du travail?», La conquête de l'art, FRAC Aquitaine, <http://conquetedelart.fr/video3.php>
- «1955 : Être un jeune artiste aux Beaux-Arts», Archive INA, <https://tinyurl.com/py9tmdrx>
- «Sciences-po, l'école de la domination», BLAST, le souffle de

l'info, <https://tinyurl.com/y77pks5t>

- «Le piège des métiers passion», BLAST, le souffle de l'info, <https://tinyurl.com/4vwmzccu>
- «Jacques Rancière, entretien : Le maître ignorant», Artesquieu, <https://youtu.be/hicp0Qan7Eg>

Conférences

- «Le travail de l'artiste : un modèle?», BPI, <https://tinyurl.com/yc77w339>
- Emmanuel Simon à l'ENSBA-Lyon, 11.04.2022, <https://tinyurl.com/y9wyf8t6>
- Camille Louis & Léa Drouet à l'ENSBA-Lyon, 13.04.2022, <https://tinyurl.com/245yvukw>
- «L'art comme travail, Art as work» par Howard Becker, Université de Rouen, <https://tinyurl.com/4h7e44tn>
- «Artistiques et scientifiques : des professions comparables?» par Pierre Michel Menger, Université de Rouen, <https://tinyurl.com/bdzf94e2>

Chartes

- Charte équité, Cybersistas
- Charte de Grenoble, UNEF, <http://www.germe-inform.fr/?p=1824>

Tribunes

- La buse, «Pour en finir avec la logique de l'aide et garantir un droit à la continuité du revenu aux travailleur-euses de l'art», <https://tinyurl.com/ayzmx5nz>