

HISTOIRE PARALLÈLES

2005 // 2015

Parcours Formation Recherche
« écriture et photographie »
ENS de Lyon // ENSP

2005-2015

//

une histoire, un parcours, un verbatim...

Une décennie. Le premier Parcours Formation Recherche voit le jour en 2005. L'expérimentation débute. Comment organiser un Parcours Formation Recherche entre deux écoles nationales aux profils différents ? Une école d'art avec la spécificité qu'elle est l'unique École nationale supérieure de la photographie en France et une école généraliste d'enseignement supérieur et de recherche, l'École normale supérieure de Lyon. Pourquoi deux écoles aux modes de formation distincts cherchent-elles à s'associer pour créer ensemble ? À ces deux questions élémentaires, seul le Parcours en se construisant, pourra apporter des éléments de réponse. En revanche, il est possible de dégager un certain nombre de postulats.

1 - L'altérité, la rencontre, l'échange, le dialogue entre deux types d'étudiants, dont la teneur et les modes de formations sont différents, constituent le socle de ce Parcours. Des « écrivains » rencontrent des photographes, dialoguent, expérimentent et créent ensemble.

2 - Une volonté forte de permettre aux étudiants d'expérimenter les possibles entre écriture et photographie dans un acte de création commun. Les deux étudiants sont à égalité dans le procès. Créer un laboratoire de réflexion, de recherche, de matérialisation sur les relations écriture et photographie en prenant le temps de l'expérimentation, donnée précieuse, d'autant plus pertinente dans le monde actuel d'accélération permanente.

3 - Pousser la réflexion jusqu'à des possibles tels que l'hybridation en investissant deux territoires, le Livre et l'Exposition, définis comme des espaces distincts. Le Livre n'est pas le catalogue de l'Exposition et l'Exposition n'est pas la mise au mur des pages du Livre. Donner le temps comme en recherche fondamentale pour permettre la découverte de nouveaux horizons créatifs,

aussi bien formels que dans le fond. Partir sur une durée de deux années pour que les étudiants des deux écoles puissent prendre le temps d'expérimenter, d'éprouver des prototypes en les validant ou les infirmant, de créer une partition originale se déployant dans un Livre et dans une Exposition, à deux ou à plusieurs.

Quelques postulats de base sont énoncés. Le processus du Parcours Formation Recherche se met en place par tâtonnements entre les étudiants. Un « écrivain » et un photographe se rencontrent pour travailler ensemble autour d'une idée, d'un déclic de départ. En 2005, ils sont 10 et 10. Dualité parfaite. L'aboutissement du premier Parcours donne un Livre dans la collection anticamera et une Exposition dans l'ancien site du Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Vieille Charité à Marseille, les deux territoires s'intitulent *Duels*.

Duels (FRAC PACA), *282km(x2)* (Bibliothèque municipale de Lyon), *Trafic* (Institut Mémoires de l'édition contemporaine, IMEC), sont les trois premiers Parcours mettant en relation des « écrivains » de toute discipline (lettres modernes, littérature comparée, philosophie, chimie, histoire...) et année confondues, sélectionnés par les équipes de l'ENS de Lyon après des travaux d'écriture sur une image et préparés à la rencontre par des cours, et des photographes, étudiants en dernière année de l'ENSP Arles, sélectionnés sur leur motivation à participer à ce Parcours. Les corpus des photographies et des vidéos pré-existent souvent. L'hybridation se pense et s'effectue avec un corpus d'images déjà constitué. Les membres des équipes des deux écoles évoluent : Christian Milovanoff, Jean-Luc Amand-Fournier, Christian Gattinoni (tous trois artistes et enseignants) et Laetitia Talbot pour l'ENSP Arles, Marie Gautheron, Florence Jaillot, Ada Ackerman, Gabriel Gee (tous en Histoire des arts-Arts), Jean-Marie Gleize (poète et directeur du Centre d'études poétiques) et David Gauthier pour l'ENS de Lyon. Les processus de création sont en perpétuels questionnements et redéfinition dans un cadre temporel et géographique délimité et déterminé par des allers-retours, des dates, un calendrier de travail, des échéances, une exposition jalon, des séminaires, des workshops.

Le Parcours Formation Recherche évolue ensuite avec « à distances », dernier opus de la collection anticamera. Une nouvelle équipe arrive à l'ENSP Arles, composée de l'artiste vidéaste enseignante Muriel Toulemonde et de l'artiste enseignant Paul Pouvreau. D'un commun accord, la création commencera avec

les deuxième année de l'école d'Arles, permettant ainsi d'hybrider ensemble les images et textes (plus de corpus pré-existant, tout est à créer ensemble) sous la forme d'une « partition » investissant un Livre et une Exposition. À chaque nouveau Parcours, des modalités nouvelles sont expérimentées, permettant ainsi de ne pas être dans un dispositif trop académique, « routinier », mais bien créatif et évolutif, que les deux écoles affinent au fur et à mesure des bilans et des années. L'exposition « à distances » présentée au Centre photographique d'Île-de-France met à l'honneur la médiation avec des outils remarquables mis en ligne sur le site (<http://adistances.ens-lyon.fr/>).

Colopérateurs ouvre une nouvelle voie avec l'arrivée d'Éric Dayre, Directeur du Centre d'études et de recherches comparées sur la création (CERCC – EA 1633), et de Marie Frétygny-Ryczek en Histoire des arts-Arts dans l'équipe de l'ENS de Lyon, coordonné par David Gauthier (chargé de mission Images et responsable des Affaires culturelles) de puis la création de ce Parcours. Étant le seul fil permanent depuis 2005, il est en quelque sorte la mémoire vive de ce projet entre les deux écoles. Les deux équipes se sont donné un temps de réflexion et de discussion pour concevoir une nouvelle collection pour la publication. Un nouveau format, une nouvelle appellation, de anticamera (avec quatre livres ENS/ENSP et deux uniquement ENSP) à Carnet de Recherches « écriture et photographie », le Parcours accueille désormais dans ses équipes, le savoir-faire d'un graphiste, Ronan Le Régent. Ce dernier participe dès le début du Parcours *Colopérateurs* et intervient dans les séminaires et les échanges. *Why* est le dernier Parcours, celui présenté dans le FRAC PACA, dix ans après *Duels*, un FRAC dit de « seconde génération » (nouvelle architecture dans le quartier de La Joliette conçue par le japonais Kengo Kuma) avec le projet *Histoires parallèles*.

Why a encore initié de nouveaux aménagements en inaugurant le Parcours par un voyage à l'étranger favorisant les échanges et la constitution des binômes. Les étudiants sont partis le temps d'un week-end sur les traces d'un des inventeurs de la photographie, William H. F. Talbot. Sans doute le titre en anglais et la couleur verte de la couverture de l'ouvrage (en souvenir de la pelouse de Hyde Park vue près de la Serpentine à Londres) rappellent ce fait.

Avant les volontés politiques affichées par le processus de Bologne (rapprocher les écoles d'art des systèmes universitaires), l'ENSP et l'ENS ont convergé sans aucune directive, seulement motivées par l'envie de travailler ensemble, le désir

d'expérimenter collectivement. Sans doute, est-ce une des raisons fortes de l'inscription dans la durée de ce Parcours unique en France. Une ligne tracée dans une décennie en constante évolution, évitant les formations sclérosantes, se dégage des lois comptables et autres diktats actuels. Ce Parcours Formation Recherche témoigne d'un vrai travail mené entre deux écoles : la qualité des productions issues de réflexions approfondies a toujours été repérée par des partenaires dont le sens du mot création n'est pas uniquement associé au sens de visibilité, de marché, de puissance, de compétitivité. Bien au contraire, la qualité du Parcours est un gage de reconnaissance sur le contenu (fond et forme) par les institutions qui le soutiennent dès le début (ministère de la Culture et de la Communication, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, villes de Lyon et d'Arles), ainsi que par les institutions qui ont permis à chaque Parcours de se matérialiser, la Bibliothèque municipale de Lyon pour *282km(x2)*, l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC) pour *Trafic*, le Centre photographique d'Île-de-France (CIPF) pour «*à distances*», l'École nationale supérieure d'architecture de Paris – La Villette (ENSPLV) pour *Co/opérateurs* et le FRAC PACA qui a ouvert la ligne avec *Duels* et la poursuit dix ans après avec *Why*, ainsi que par des institutions internationales comme le musée de l'Élysée à Lausanne – reprise sous une autre forme de *282km(x2)* – et la galerie 35 à Prague – reprise à l'identique de *Trafic*. Loin des volontés actuelles dominantes de stratégie de communication reposant le plus souvent sur des projets n'ayant pas fait leurs preuves, n'ayant pas de terreau expérimental et créatif, ce Parcours Formation Recherche constitue, sans aucun doute, désormais, un modèle pour développer des relations durables entre des écoles d'art et des établissements d'enseignement supérieur de type universitaire et grande école. De prototype en 2005, ce Parcours avant-gardiste, novateur, original a su par la qualité des propositions de partitions «*écriture et photographie*» et sa pédagogie évolutive devenir une «*bonne pratique*» dans le paysage de la Recherche où l'artiste créateur et le chercheur ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre du fait que leurs attitudes, leurs finalités sont très proches.

Que reste-t-il de ces dix années ? L'héritage est multiple. Pour la formation des jeunes artistes, aussi bien poètes que photographes, renouveler leur appréhension du monde dans lequel ils vivent et les inciter à concevoir autrement, expérimenter toujours, créer avec l'autre. Impossible de citer la cinquantaine de jeunes artistes ayant suivi ce Parcours : quelques exemples,

des poètes comme Damien Blanchard, Vincent Zonca, des dramaturges comme Thibaud Croisy, des danseurs comme Olivier Normand, des photographes dans tous les univers possibles comme Mehdi Meddaci (installations, vidéo), Édouard Beau (reportage de guerre, agence Magnum), Isabelle Giovacchini (artiste plasticienne)... Dans le paysage des créateurs d'aujourd'hui, ces jeunes artistes insufflent un vent nouveau de par leur parcours et vivifient les réseaux et tissus artistiques nationaux et internationaux. La mémoire et la trace de cette formidable aventure née d'un désir de travailler ensemble sont devenues aussi un objet d'études pour l'enseignement supérieur et la recherche – les Parcours ENS/ENSP font partie intégrante désormais de corpus de mémoires d'étudiants, voire de thèses. Ce qui apparaissait comme une expérience, « un essuyage de plâtre » à l'origine, est devenu au fil du temps un repère fort dans les relations « écriture et photographie », lesquelles ont commencé dès l'invention de la photographie et n'ont jamais cessé d'exister.

Voilà, dix ans après, en 2015, le directeur du FRAC PACA et toute son équipe décident de présenter le dernier Parcours Formation Recherche ENS/ENSP intitulé *Why* en ses nouveaux murs à Marseille, ainsi qu'au Centre de documentation quelques archives des dix ans du Parcours. Si en 2007, *Duels* était exposé avec des œuvres de la collection du FRAC liées à la perception rétinienne (sans images), Pascal Neveux propose de tracer une autre parallèle, une ligne liée aux dix dernières années d'acquisition du FRAC PACA. Deux histoires parallèles se jouent dans un même lieu labyrinthique. Des escaliers, des espaces à tous les niveaux, des ascenseurs : autant de parcours possibles, autant d'histoires parallèles.

Comment faire pour réaliser *Histoires parallèles* de la manière la plus juste ? Des réunions préparatoires sur deux ans, la constitution d'un comité scientifique composé de quatre anciens étudiants ayant suivi un Parcours ENS/ENSP, deux « écrivains », Ariane Carmignac – *282km(x2)* – et Vincent Zonca – *Co/opérateurs* –, deux photographes, Marie Quéau et Gilles Pourtier – *Trafic* –, l'équipe du dernier Parcours *Why*, Muriel Toulemonde, Juliette Vignon, Paul Pouvreau (ENSP) et Marie Frétygny-Ryzyek, Éric Dayre, David Gauthier (ENS) et l'équipe du FRAC (Pascal Neveux, Fabienne Clérin...) ont nourri un travail collectif avec des frottements productifs et des convergences explicatives essayant de poser toutes les questions de mise en espace et de contenu de ces histoires parallèles qui vont investir la totalité du FRAC excepté le plateau expérimental (situé tout en haut du bâtiment comme un phare).

À l'image du Parcours dont les frottements font partie également du processus de création (entre les étudiants, entre les deux équipes des deux écoles, entre l'équipe du lieu d'exposition et l'ensemble des membres du Parcours), *Histoires parallèles* n'a pas dérogé à cette règle immuable de l'altérité. « Plus on est de fous, plus on rit », dit le vieil adage populaire. Toute création à plusieurs, tout commissariat collectif nécessite des débats, des réflexions, des mises sous tension. Ce serait sombrer dans le « politiquement correct » et/ou « le consensus mou » de nier ces phases indispensables dans tout processus expérimental. Et le comité scientifique n'a pas échappé à ces évidences, qu'il est de bon ton de rappeler dans une époque où tout pas de travers, tout pas de côté est récupéré par la doxa médiatique planétaire. Ces histoires parallèles sont un choix tranché opéré par les quatre jeunes artistes dans les dix dernières années d'acquisition du FRAC, dont un des fils rouges serait « brûler le navire ». Sous cette expression se cache l'aller simple de l'expérimentation. Aucun retour n'est envisagé. Ces quatre commissaires ont suivi le Parcours, leur regard sur les dix dernières années de création filtrées par le FRAC PACA comme ils le rappellent (politique d'acquisition du FRAC) est le leur avec leur propos, leur histoire parallèle mise en espace au plateau 1. Sept créations hybrides « écriture et photographie » issues du dernier Parcours Formation Recherche *Why* sont créées in situ sur le plateau 2. Des œuvres sélectionnées du FRAC « rebondissent » : une dans le plateau multimédia et une autre dans le Centre de documentation, comme échappées du plateau 1, ingérence dans les autres histoires. Pour célébrer les dix ans du parcours, le Centre de documentation présente les archives des dix dernières années : des planches offset d'impression des six livres, les six publications, les épreuves cromalins, des cartons d'invitation, des créations reprises (vidéo, collage photo/texte)... Mais, la célébration est bien l'ensemble que font ces histoires parallèles, auxquelles s'ajoutent celles créées par chaque visiteur. *Histoires parallèles* essaie de témoigner sur la dernière décennie de la création sous divers aspects, celui des jeunes générations formées à travers un Parcours ENS/ENSP entre autres, celui des tendances repérées par un Fonds régional d'art contemporain... sans perdre à l'esprit que le tout est une exposition à regarder, à lire, à comprendre, à rêver, à interpréter, à saisir, ou à ne pas saisir (le fameux « Non Vouloir Saisir » de Roland Barthes dans *Fragments d'un discours amoureux*). La médiation est privilégiée par le service des publics du FRAC PACA. L'équipe des médiateurs construit même des objets spécifiques en direction des scolaires pour que les enfants dans les ateliers puissent s'approprier le propos, l'intention de l'artiste et retiennent quelques clefs pour mieux

appréhender l'œuvre.

Trois histoires, trois parallèles pouvant se frôler, se croiser, se toucher, s'ignorer, questionnant la création et son impossible définition, les processus actuels de formation de futurs artistes, les problématiques de l'image (sous des angles parfois inhabituels, par exemple le fait qu'un mot puisse produire une image), de représentation à travers différents médiums (écriture, photographie, vidéo, installation) forment ce Parcours investissant les niveaux du FRAC PACA. Déambuler, parcourir pour ne pas rester indifférent tels seraient les derniers mots dans un monde de plus en plus sournoisement « totalitaire ».

David Gauthier
Chargé de mission Images
Responsable des Affaires culturelles
ENS de Lyon

Remerciements à tous les participants

Les étudiants /

Julie Azoulay,
Clémence Laot,
Caroline Chevalier,
Claire Richard,
Colombe Clier,
Laurent Deflandre,
Virginie Ovessian,
Yan Tomaszewski,
Isabelle Giovacchini,
Olivier Normand,
Delphine Lhermite,
Hélène Martinelli,
Carole Liogier,
Fabien Finet,
Mehdi Meddaci,
Florian Mahot-Boudias,
Léa Eouzan,
Valérie Enault,
Maure Pfeffer,
Bertrand Guest

Duels

Rodolphe Bacquet,
Laure Barbosa,
Doriane Bier,
Ariane Carmignac,
Julie Chardavoine,
Ophélie Coelho,
Thibaud Croisy,
Stéphanie Cubaynes,
Henriette Desjonquères,
Anne Greuzat,
Celsor Herrera Nunez,
Pauline Julier,
Amélie Leenhardt,
Florine Lepître,
Christophe Nivaggioli,
Marie-Amélie Tondu

282km(x2)

Marie Quéau,
Jeff Barda,
Matilde Brugni,
Hélène Martinelli,
Françoise Beauguion,
Laetitia Favro,
Camille Entratice,
Élodie Mothes,
Amélie Lucas,
Vincent Zonca,
Justine Pluvinage,
Emiko Jozuka,
Gilles Pourtier,
Clément Bondu

Trafic

Valérian Bayo-Rahona,
Edouard Beau,
Damien Blanchard,
Laura Caraballo,
Marion Chérot,
Laurie Dall'Ava,
Eva Déront,
Oscar Dumas,
Renaud Duval,
Jessica Hervo,
Alexis Joan-Grangé,
Julia Milward,
Charlotte Morse-Fortier,
Sara Rejeb,
Benjamin Roulet-Decante,
Paul Ruellan,
Rémi Warret

« à distances »

Lila Neutre,
Camille Riquier,
Julie Aybes,
Pierre Martinerie,
Edwin Fauthoux-Kresser,
Vincent Zonca,
Matthieu Rosier,
Marie Leroux,
Roméo Fratti,
Leslie Moquin,
Jonathan Lense,
Julie de Warquier,
Olivier Sarrazin,
Bilel Bougamra,
Laura-Maria Quinonez

Colopérateurs

Morgane Adawi,
Guillaume Auzoux-Burgunder,
Margaux Coquelle-Roehm,
Mathilde de Maistre,
Pierre-Marie Drapeau-Martin,
Jeanne Evrad,
Elsa Leydier,
Robin Lopvet,
Emanuela Meloni,
Pablo Mendez,
Margaux Meurisse,
Chloé Morille,
Sam Racheboeuf,
Noémie Régault,
Marine Simon,
Li Weiwen

Why

les équipes des six parcours /

pour l'ENS de Lyon

Marie Gautheron,
Florence Jaillet,
Marie Frétigny-Ryczek,
Ada Ackerman,
Gabriel Gee,
Jean-Marie Gleize,
Éric Dayre,
David Gauthier

pour l'ENSP Arles

Muriel Toulemonde,
Florence Maille,
Laetitia Talbot,
Juliette Vignon,
Christian Milovanoff,
Jean-Luc Amand-Fournier,
Christian Gattinoni,
Lionel Genre,
Paul Pouvreau

pour ENS Éditions

Céline Rohard,
Denise Pierrot,
Serge Pinche,
Patrick Tillard

graphistes

David Barel,
Ronan Le Régent

**Remerciements
aux directeurs
ENSP et ENS :**

Sylvain Auroux,
Olivier Faron,
Jacques Samarut,
Jean-Francois Pinton (ENS),
Patrick Talbot
et Rémy Fenzy (ENSP)

**Remerciements
aux directions et équipes
des lieux des expositions :**

Pascal Neveux
et l'équipe du Fonds
régional d'art contemporain
Provence-Alpes-Côte d'Azur

–
Francoise Lonardoni et
l'équipe de la Bibliothèque
municipale de Lyon

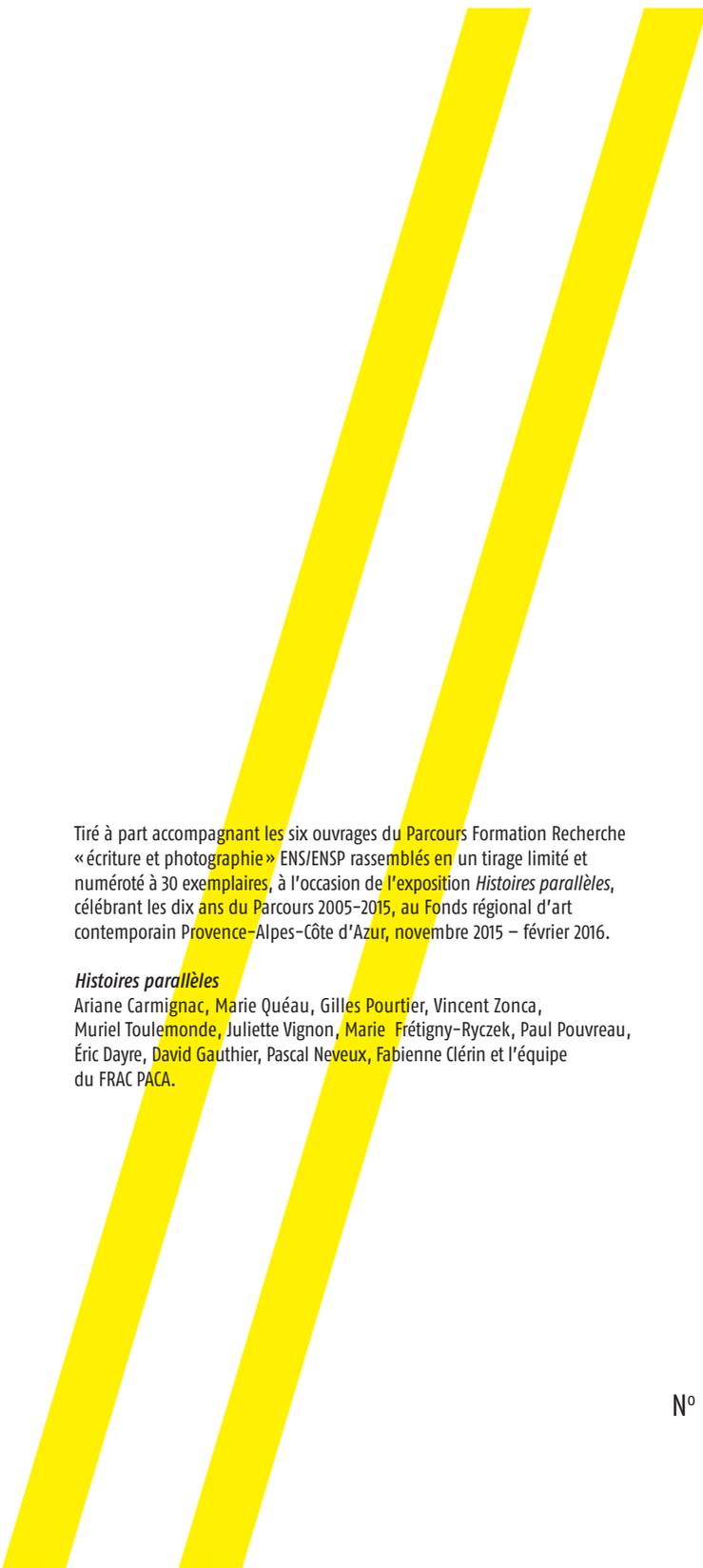
–
Olivier Corpet et l'équipe
de l'Institut Mémoires
de l'édition contemporaine

–
Nathalie Giraudeau
et l'équipe du
Centre photographique
d'Île-de-France

–
Bruno Mengoli et l'équipe
de l'École nationale
supérieure d'architecture
de Paris - La Villette

–
William A. Ewing
et l'équipe du musée
de L'Élysée (Lausanne)

–
l'équipe de L'Institut français
de Prague et la galerie 35

Tiré à part accompagnant les six ouvrages du Parcours Formation Recherche « écriture et photographie » ENS/ENSP rassemblés en un tirage limité et numéroté à 30 exemplaires, à l'occasion de l'exposition *Histoires parallèles*, célébrant les dix ans du Parcours 2005-2015, au Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur, novembre 2015 – février 2016.

Histoires parallèles

Ariane Carmignac, Marie Quéau, Gilles Pourtier, Vincent Zonca, Muriel Toulemonde, Juliette Vignon, Marie Frétigny-Ryczek, Paul Pouvreau, Éric Dayre, David Gauthier, Pascal Neveux, Fabienne Clérin et l'équipe du FRAC PACA.