

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

Ateliers de recherche et de création

Semestres 5, 6, 7 et 8 (9 et 10 en option)

Intitulé

ARC Traduction / Translation

Un workshop d'une semaine avec les artistes Christophe Berdaguer & Marie Péjus (www.cbmp.fr), en décembre 2010.

Enseignants

Serge Le Squer, Christian Martinez, Guy Morel, et Jean-Baptiste Warluzel

Semestres

5, 6, 7 et 8
(9 et 10 en option)

Prérequis

Capacités plastiques dans les différents médiums artistiques et maîtrise de l'histoire de l'art moderne et contemporain.

Objectif

Irriguer le projet artistique autonome de chaque étudiant, à partir d'une problématique transversale et de rencontres avec des professionnels du champ de l'art (artistes et théoriciens).

Charge horaire

84 h

Calendrier

à définir en séminaire de rentrée les 27 et 28 septembre 2010.

Méthode

Trois séances de deux jours avec les enseignants de l'Arc, entre novembre 2010 et février 2011. Une conférence de Zahia Rahmani, écrivain et responsable du programme "Art et mondialisation" au département des études et de la recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art suivie d'une rencontre avec des étudiants autour de leur projet artistique, en janvier ou février 2011.

Contenu

L'ARC Traduction/Translation suggère une réflexion sur la nature "traductive" de certaines œuvres, qu'elles soient ancrées sur le réel, un événement, une fiction, un document, ou encore une œuvre préexistante. Cette démarche suppose d'explicitier les termes français "traduction" et anglais "translation", et de revenir sur les définitions de notions connexes et parfois contradictoires telles que : représentation, reproduction, imitation, mimétisme, répétition, plagiat, copie, médiation, récupération, interprétation, évolution, modernisation, réactualisation, différence, égalité, identité, déplacement, brouillage, écart, résidu, supplément, perte, régression, progression, vrai, faux... et de considérer la manière dont ces notions influent déjà sur le travail, ou sont susceptibles de le faire à l'avenir. Dans le même temps, la problématique fondatrice de l'ARC sera abordée en s'appuyant sur l'étude de références significatives à divers titres, indifféremment empruntées à l'histoire de l'art (Dennis Oppenheim, Robert Filliou, Hanne Darboven, Nam June Paik, Gary Hill, Antoni Muntadas, Elaine Sturtevant, Matt Mullican, Pierre Huyghe, Steve McQueen, ...), au cinéma (Robert Morin ...), à la poésie (Katalin Molnar, ...), à la philosophie (Jacques Derrida, ...), aux sciences et techniques (Samuel Morse, ...), à la musique populaire ou contemporaine (Steve Reich, Glenn Gould, ...), etc. Parce qu'il apparaît que l'acception commune du terme "traduction" appelle

Ateliers de recherche et de création

Semestres 5, 6, 7 et 8 (9 et 10 en option)

naturellement la figure de celui qui la commet dans le champ littéraire, nous avons invité l'année passée, le traducteur Brice Matthieussent, aux fins d'apporter un éclairage à ce sujet sur la base de sa double qualité de traducteur (spécialiste du domaine américain et de la littérature Beat) et d'auteur (essayiste et romancier, il a récemment publié *Vengeance du traducteur* chez POL). Nous poursuivrons cette entrée dans le champ de la traduction en invitant Zahia Rahmani, écrivain et responsable du programme "Art et mondialisation" au département des études et de la recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Elle posera la question de la production et de la réception des œuvres contemporaines dans un territoire mondialisé et post-colonial. Elle prolongera ainsi le travail initié l'an dernier en workshop, par les artistes Patrick Bernier et Olive Martin qui invitèrent les étudiant(e)s à faire l'expérience d'un voyage sur le web, d'hyperlien en hyperlien, du site web de la nation iroquoise Mohawk à celui de l'école supérieure d'art de Toulon Provence Méditerranée.

Trois axes de travail seront développés plus spécifiquement lors des trois séances de l'Arc :

- Le premier aura pour objet le document. Nous y aborderons les façons dont les artistes s'approprient, interprètent, reconfigurent et interrogent le document, en tant que catalyseur ou en tant qu'élément constitutif de l'œuvre (le document comme matériau : archive, reprise, démontage/re-montage, found footage, objet trouvé, élément préparatoire). Cette démarche nous conduira à interroger les stratégies de traduction d'un do-

document en proposition artistique, les modalités permettant de maintenir son double statut ontologique, et les enjeux ainsi posés en termes d'authenticité, d'autorité, de mémoire (Harun Farocki, The Atlas Group/Walid Raad, Akram Zaatar, Allan Sekula, Fiona Tan, Jeremy Deller, Andy Warhol, Matthew Buckingham, etc.).

- Le deuxième se penchera sur la pratique de la reprise dans le domaine de la musique pop, du rock'n'roll en particulier. Désignée en anglais par un terme bien plus significatif en même temps qu'ambigu ("cover") dans la mesure où il fait implicitement référence à des notions telles que "brouillage" et "dissimulation", nous verrons que la reprise, loin de constituer une pratique conservatoire, est intimement liée au principe de création. Cette proposition se fondera bien entendu sur des morceaux provenant du répertoire pop mais également sur des œuvres contemporaines issues des arts visuels, qui présentent des affinités explicites avec la reprise en tant que pratique ou stratégie (John Baldessari, Pipilotti Rist, Christoph Draeger, etc.). À partir d'un questionnement sur les analogies et antagonismes des deux disciplines, l'exemple de ces œuvres contribuera à déplacer dans le champ de l'art contemporain les interrogations initialement suscitées dans le domaine du rock en ce qui concerne l'autorité, le rapport à l'histoire, le potentiel créatif d'une œuvre, la tension entre imitation et création.

- Le troisième axe de travail reposera la question de l'original, centrale dans l'œuvre de Walter Benjamin concernant l'acte de traduire et l'œuvre d'art, au moment où nous passons

d'une image-empreinte reproductible à une image-traduction électrique sans original. Cette transformation de la représentation tend à la fois à nous éloigner d'un rapport direct au réel et, en même temps, à rapprocher les technologies de l'information du modèle de la traduction physiologique humaine. Dans ce mouvement contradictoire, nous passons d'un espace arpenté par des corps exposés à un espace de diffusion désincarné. D'un territoire de l'exploration à une dématérialisation de l'espace, d'un monde en images à une image monde, la géographie psychique de Berdaguer et Péjus nous conduira lors d'un workshop, à travailler un réel dont le phantasme est à même de nous fournir les effets psychotropes de son aveuglement.

Bibliographie

Consultation des ouvrages monographiques d'artistes disponibles en bibliothèque.

ANDERS Günther, *L'obsolescence de l'homme*, Paris : Ivrea, 2001, 360 p.

AGAMBEN Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Paris : Rivages, 2007, 50 p.

BENJAMIN Walter, *Œuvres I*, Paris : Gallimard, 2000. Sur le langage en général et sur le langage humain (1916), p. 142-165

BENJAMIN Walter, *Œuvres I*, Paris : Gallimard, 2000. La tâche du traducteur (1923). In *Œuvres I*, Paris : Gallimard, 2000, p. 244-262

BENJAMIN Walter, *Œuvres III*, Paris : Gallimard, 2000. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, (1939), p. 269-316

BERMAN Antoine, *L'âge de la traduction : "La tâche du traducteur" de Walter Benjamin*, un commentaire, Saint-Denis : Presse Universitaires de Vincennes, 2008, 181 p.

BOURRIAUD Nicolas, *Radicant. Pour une esthétique de la globalisation*, Paris, Éd. De-noël, 2009, 217 p.

CHIRACHE Emmanuel, *Covers : une his-*

toire de la reprise dans le rock

Marseille : Le Mot et le reste, 2008, 250 p.

DERRIDA Jacques, *Parages*, Paris : Galilée, 2003, 299 p.

DERRIDA Jacques, *Psyché. Invention de l'autre*, Paris : Galilée, 1987. Des tours de Babel (1985), p. 203-235

GRAHAM Dan, WALLIS Brian, *Rock My Religion, Writings and Projects 1965-1990*, Cambridge, Massachusetts : the MIT Press, 1993. *Eisenhower and the Hippies* (1967), p. 6-11

JAKOBSON Roman, *Essais de linguistique générale (T1 : Les fondations du langage)*, Paris : éd de Minuit, 1963, 260 p.

KIERKEGAARD Søren, *La Répétition - Essai de psychologie expérimentale*, Paris : Rivages, 2003, 198 p.

LEWITT Sol, *Sentences on Conceptual Art. Art-Language : The Journal of Conceptual Art*, May 1969, Vol.1, n° 1, p. 11-13

MC LUHAN Marshall, *Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme*, 1964, Paris, Le seuil, 1977, 404 p.

MATTHIEUSSENT Brice, *Vengeance du traducteur*, Paris : POL, 2009, 308 p.

MELVILLE Herman, *Bartleby*, 1853, Paris : Flammarion, 1989, 216 p.

PEREC Georges, *Ulcération* (1974).

PIERCE Charles Sanders, *Écrits sur le signe*, Paris : Seuil, 1978, 262 p.

RAHMANI Zahia, *France, récit d'une enfance*, Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2006, 176 p.

RISSET Jacqueline, DANTE Alighieri, *La divine comédie (l'enfer)*, Paris : Flammarion, 1993, Traduire Dante, p. 15-22

ROBBE-GRILLET Alain, *La reprise*, Paris : Minuit, 2001, 252 p.

ROELANTS Hervé, WRIGHT Stephen, *traduire, revue Livraison #8*, Strasbourg : rhinoceros, 192 p.

SAID Edward W., *L'orientalisme, L'Orient créé par l'Occident*, Paris : Le seuil, 2005, 422 p.

SIMONDSO Gilbert, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris : Aubier, 1989, 333 p.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu.