

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CREATION

SAVOIRS

Introduction

Cette journée s'inscrit à la suite de la journée d'étude « Savoirs sensibles : esthétique et anthropologie » qui a eu lieu en avril 2021 et à l'occasion de laquelle nous avons interrogé les liens entre esthétique, politique et sensible dans ses dimensions philosophiques, anthropologiques et artistiques. Cette année nous nous proposons de poursuivre notre exploration méthodologique et théorique de la notion de « savoir sensible » dans un dialogue entre d'une part les savoir-faire, les matérialités et les gestes techniques et d'autre part la création artistique, la recherche par le design et l'expérimentation plastique. Si l'an dernier on s'intéressait à définir les savoirs sensibles au prisme de la pensée de l'art, cette année nous nous y intéresserons donc par sa pratique.

Dans le *Manuel d'ethnographie*, Mauss note qu'il est difficile de distinguer « l'activité technique [de] l'activité esthétique » et que « tous les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des phénomènes sociaux » (2002 : 22). En proposant de nous interroger aujourd'hui sur les liens entre « savoir-faire » et « création », nous souhaitons ainsi réinscrire la problématique anthropologique « art-technique » au centre de la réflexion sur la recherche en art et en design. Par ce geste, nous souhaitons d'abord redonner à la « pensée opératoire » (Garçon 2015) son mode d'intelligibilité

au sein de la pensée plastique. Nous cherchons ensuite à enrichir les questionnements méthodologiques et épistémologiques sur les relations entre la création et la pensée expérimentale issue des méthodes des sciences dites dures qui dominent les débats de la recherche-création. Ainsi, à côté du couple « art-science », et pour le dire avec les mots du sociologue Pierre Francastel dont les travaux fondateurs s'inscrivent dans l'héritage maussien (Schnapp et Lemonnier, 2009), nous souhaitons ici réintroduire « la relation différentielle existant entre le caractère immatériel et global de la pensée plastique et son incarnation nécessaire, au niveau d'une technique, dans la matière » (Francastel 1968 : 1713). Ainsi, si nous postulons que les œuvres d'art et de design « sont toujours dans la matière » (ibid : 1716), ne convient-il pas de savoir avant toute chose de quelles matières les créateurs s'emparent-ils ? Avec quelles actions agissent-ils sur ces matières ? Qu'est-ce que cette matérialité fait faire aux créateurs ? Mais aussi en retour, qu'est-ce que les artistes et les designers font faire à la matière ? Et donc finalement qu'est-ce que les savoir-faire font à la création et qu'est-ce que la création fait aux savoir-faire ?

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II] SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

L'historien de l'art Michael Baxandall a ainsi souligné la nécessité et la difficulté à penser le geste technique au sein de la pensée artistique européenne. En cela, il a montré l'impasse conceptuelle qu'il y aurait à considérer la création comme une science dont on serait susceptible de retracer les règles à la manière d'une certaine « esthétique scientifique » (Lichtenstein *et al*, 2013) qui s'est institutionnalisée en Europe à partir du XIXe siècle. « Lorsque l'on tente de reconstituer l'enchaînement d'idées et de gestes qui ont abouti au *Baptême du Christ* de Piero della Francesca, on n'obtient jamais la précision d'un fait » (Baxandall 1985 : 41) prenait-il en effet le soin de formuler pour montrer à la fois l'oubli récurrent de la technique dans le savoir artistique et la nécessité de sortir du paradigme de la méthode scientifique dans la pensée de l'art.

En faisant dialoguer les pratiques de recherche par l'art et le design avec les mondes de l'artisanat et l'anthropologie des techniques, cette journée d'étude vise donc à interroger le rôle des techniques dans l'émergence des formes artistiques et des modes de représentation du monde sensible, mais aussi de réfléchir à ce que la création fait aux modes d'actions traditionnels et efficaces sur la matière, pour reprendre la « formule de Mauss » (Sigaut, 2003). Pour ce faire, nous nous proposons de mettre

en dialogue des acteurs de différentes approches de la relation « art-technique » : des designers et des artistes qui collaborent avec des artisans où se confrontent aux savoir-faire (Natalia Baudoin et Jessie Derogy), des artisans qui ouvrent leur pratique en direction de l'innovation technologique (Steven Leprizé) ou de la réflexivité des sciences sociales (Brune Boyer); des chercheurs (Nathan Schlanger et Laurence Douny) qui font de la technique et de l'histoire de la technologie leur objet d'étude dans une articulation entre technique et esthétique sociale. En interrogeant ces relations différentielles qui existent, en interdisciplinarité, entre savoir-faire et création, nous nous proposons ainsi de poursuivre notre exploration de l'expérience sensible comme paradigme de la recherche en art et en design et des savoirs sensibles comme forme de connaissance qui en résultent.

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

Références citées

- Michael Baxandall, *L'œil du Quattrocento* (1972), Paris, Gallimard, 1985.
- Pierre Francastel, « Esthétique et Ethnologie » in Jean Poirier (dir.), *Ethnologie Générale*, Paris, NRF Gallimard, 1968, p. 1706-1729.
- Anne-Françoise Garçon, « Des modes d'existence du geste technique », *e-Phaistos*, IV-2, 2015, en ligne : <http://journals.openedition.org/ephaistos/797>
- Jacqueline Lichtenstein, Carole Maigné et Arnauld Pierre (dir.), *Vers la science de l'art, L'Esthétique scientifique en France (1857-1937)*, Paris, PUPS, 2013.
- Marcel Mauss, *Manuel d'ethnographie* (1947), Paris, Payot, 2002
- Alain Schnapp et Pierre Lemonnier, « André Leroi-Gourhan et Pierre Francastel », *Les actes de colloques du musée du quai Branly Jacques Chirac* (1), 2009, en ligne : <http://journals.openedition.org/actesbranly/80>
- François Sigaut, « La formule de Mauss », *Techniques & Culture* (40), 2000, en ligne : <http://journals.openedition.org/tc/1538>

Email pour inscription *direction.recherche@ensad.fr*

SAVOIRS

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

Programme | Matinée

9h30 – 10h

**Francesca Cozzolino,
Arnaud Dubois, Sophie Krier**

- Introduction

10h – 11h

Nathan Schlanger

- « La plastique du geste banal » :
sur l'anthropologie des techniques au XXe siècle

11h – 12h

Brune Boyer

- « Dessiner, tester, fabriquer » :
filmer les gestes pour saisir un processus de création

12h – 13h

Jessie Derogy

- Regarder avec les mains et toucher avec les yeux

13h – 14h30

Pause déjeuner

Programme | Après-midi

14h30 – 15h30

Natalia Baudoin

- Design convergent, Bricologies symbiotiques

15h30 – 16h30

Steven Leprizé

- Artisanat et innovation en ébénisterie

16h30 – 17h30

Laurence Douny

- L'affinité du corps et la matière :
les savoirs techniques de la soie sauvage au Burkina Faso
(Afrique de l'ouest).

17h30 – 18h

Échanges et discussions

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

Intervenants et résumés

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II] SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

10h – 11h

Nathan Schlanger

Historien, École nationale des chartes

Nathan Schlanger est professeur d'archéologie à l'École nationale des chartes, et auparavant chargé de recherche à l'INHA et à l'École du Louvre. Archéologue de formation, il s'intéresse à la technologie lithique des pré-Homo sapiens, puis aux études des techniques et de la culture matérielle dans les sciences humaines et sociales. Ses publications portent sur l'archéologie et la protection du patrimoine, sur les archives et l'histoire de l'archéologie dans des contextes européens, coloniaux et postcoloniaux, et sur la technologie (l'étude des techniques) dans la tradition de recherche française. *Techniques, technologie et civilisation* de Marcel Mauss est paru en 2012. *L'invention de la technologie. Une histoire intellectuelle avec André Leroi-Gourhan* paraîtra en 2022.

10h – 11h

« La plastique du geste banal » : sur l'anthropologie des techniques au XXe siècle

Dans cette présentation, je me propose d'aborder quelques jalons historiques et théoriques de ce qui s'appelle désormais « l'anthropologie des techniques » (anciennement « technologie primitive », puis « technologie comparée », et enfin « technologie culturelle ») tels qu'élaborés dans la tradition de recherche française, de Marcel Mauss à André Leroi-Gourhan. Parmi les thématiques évoqués : la « mise en valeur » de l'artisanat dans un contexte colonial ; la notion de l'ordinaire et du « moyen » dans l'ethnologie du Musée de l'Homme ; le travail du bois comme prototype du travail de la pierre aux temps préhistoriques ; et enfin l'évolution de la conception de l'*homo faber* au cours du XXe siècle, d'un être « terriblement brutal » à un « artisan né », praticien d' « activités matériellement créatrices ».

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

11h – 12h

Brune Boyer

Bijoutière-plasticienne, LESC, Paris Nanterre

Brune Boyer est bijoutière-plasticienne et docteure en anthropologie sociale (LESC, Paris-Nanterre). Elle a exposé son travail au Musée d'art moderne de Paris (2017); à la Maison de Victor Hugo, Paris (2017); au Geological museum, Tel-Aviv (2016); ou encore au MAD de Paris (2013–2014). Ses créations sont présentes dans les collections de l'UCAD, du Fnac et de la Fondation Danner à Munich. Entre 1997 et 2009 Brune a été responsable de l'atelier « bijou contemporain », au sein de l'AFEDAP, école de formation professionnelle à Paris.

11h – 12h

**« Dessiner, tester, fabriquer » :
filmer les gestes pour saisir un processus
de création.**

À partir de séquences filmées, réalisées pendant trois jours intensifs de travail de l'orfèvre-plasticienne Sophie Hanagarth, nous verrons ce qui est en jeu au moment du développement et de la réalisation d'un bijou inédit. En suivant l'artiste dans un processus de fabrication, nous chercherons à saisir les différents régimes d'actions qui transforment une plaque de cuivre en bijou. Nous verrons comment leur étude permet de faire l'hypothèse que le bijou ainsi créé peut être qualifié de « contemporain ».

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

12h – 13h

Jessie Derogy

Designer, Ensa-Limoges

12h – 13h

**Regarder avec les mains
et toucher avec les yeux**

Il ne s'agira pas tant d'évoquer l'injonction en tant que telle de « regarder avec les mains et de toucher avec les yeux » que d'utiliser son image métaphorique dans un contexte de création. À partir d'une expérience transversale dans un atelier de porcelaine, je propose d'interroger la pratique de designer dans un milieu où art, artisanat, technique et design se croisent, se mélangent et se superposent. Entre disciplines académiques et manières de faire, qu'apporte cette perméabilité à la création ?

Jessie Derogy est une designer expérimentale. Elle finit ses études aux Pays-Bas, où elle obtient en 2017 un Master of Arts en Contextual Design à la Design Academy of Eindhoven. Attirée par la céramique, elle intègre en 2018 le post-diplôme « Art et design en céramique contemporaine » de l'Ensa-Limoges puis devient responsable de l'atelier porcelaine de cette école de 2020 à 2022. Elle vit et travaille actuellement à Limoges. Sa pratique est motivée par une approche critique du design (production, représentation, esthétique), à travers laquelle, elle développe une profonde sensibilité pour les matériaux, dans une recherche permanente portée sur les objets usuels.

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

14h30 – 15h30

Natalia Baudoin

Designer, EnsadLab

Natalia Baudoin est une designer bolivienne et vénézuélienne travaillant entre Paris et le sud de la France en lien avec l'Amérique Latine. Diplômée en conception de produits de l'École Nationale des Beaux-arts de Lyon, elle est aujourd'hui doctorante à l'EnsadLab, au sein du programme SACRe de l'Université PSL. Son travail se focalise sur la façon dont le design peut valoriser l'artisanat traditionnel autochtone par son hybridation avec d'autres techniques et connaissances tout en respectant la cosmologie des artisans. En partenariat avec une banque solidaire, sa recherche envisage également le développement de services financiers adaptés aux besoins des communautés productives.

14h30 – 15h30

Design convergent, Bricologies symbiotiques

« Design convergent, Bricologies symbiotiques » est une thèse par le design qui s'intéresse à comment et pourquoi une pratique du design en lien avec le *Jayu Kiwakirakisa* (artisanat du sel de Bolivie) permettrait de révéler, à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté, la cosmologie inhérente à cette pratique artisanale. Elle pose comme hypothèse que la collaboration entre designers et artisans permettrait de créer un maillage complexe de données sociales, religieuses, techniques, économiques et esthétiques qui se cristalliseraient dans les objets produits ensemble et sur un pied d'égalité. Le fruit de cet échange serait peut-être une intersection générative donnant lieu à une culture de l'objet renouvelée au croisement de l'art, de la science et de l'artisanat, élargissant en particulier la chaîne technique des artisans et par la même occasion leur pouvoir économique.

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

15h30 – 16h30

Steven Leprizé

Ebeniste, Ecole Boulle

15h30 – 16h30

Artisanat et innovation en ébénisterie

Depuis ma formation artisanale à l'ébénisterie jusqu'aux pratiques du bois que je développe aujourd'hui dans mon travail, j'utiliserai ma pratique quotidienne d'ébéniste pour interroger les liens complexes et parfois conflictuels qui existent aujourd'hui dans l'artisanat et les métiers d'art contemporains entre tradition et innovation, création et production, savoir-faire et technologie ou encore luxe et artisanat.

Steven Leprizé est ébéniste. Petit-fils de charpentier charron, il passe toute son enfance au milieu de l'artisanat. Formé à l'École Boulle, d'où il sort major de promotion du DMA ébéniste en 2008, il crée en 2009 l'atelier ARCA (Atelier de Recherche et Création en Ameublement), spécialisée en ébénisterie et menuiserie. Il est lauréat du Grand Prix de la Création de la ville de Paris en 2011, Etoile de l'Artisanat de l'Observateur du design et du Prix de l'entreprise artisanale innovation CMA 94 en 2017. Il est également lauréat de plusieurs Fondations: Ernst & Young en 2012, Banque Populaire en 2016, Fondation Bettencourt Schueller pour le Prix pour l'Intelligence de la main en 2017.

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

16h30 – 17h30

Laurence Douny

Anthropologue, Humboldt-Universität

16h30 – 17h30

**L'affinité du corps et la matière :
les savoirs techniques de la soie sauvage
au Burkina Faso (Afrique de l'ouest).**

La soie sauvage en Afrique de l'Ouest est une matière précieuse, méconnue qui se raréfie dû à l'activité humaine et au changement climatique. Au Burkina Faso, cette matière qui est tout d'abord travaillée par les femmes Marka-Dafing, est ensuite tissée en pagens de prestige connus sous le nom de *tuntun*. Dans cette communication, l'auteure propose de regarder la production de la soie sauvage sous un angle méthodologique qui fait usage de l'anthropologie des techniques, de la praxéologie et du langage afin de comprendre les affinités entre la matière et les artisans qui la travaillent.

Laurence Douny est une anthropologue spécialisée dans l'anthropologie et l'histoire des matériaux et des techniques. Docteure de University College London (2007), elle est actuellement chercheuse associée à la Humboldt-Universität de Berlin au sein du cluster *Matters of Activity* et responsable du projet « West African wild silks techniques: Preserving Marka-Dafing's heritage of knowledge » pour le Endangered Material Knowledge Program (EMKP) du British Museum. Spécialiste des soies sauvages et de l'indigo en Afrique de l'Ouest, elle mène depuis 2001 des recherches de terrain au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION

SAVOIRS

Journée organisée par
Francesca Cozzolino (anthropologue, EnsadLab)
Arnaud Dubois (anthropologue, Ensa-Limoges et EnsadLab)
Sophie Krier (artiste-chercheure, EnsadLab)

Graphisme
stéréo buro

SENSIBLES

SAVOIRS SENSIBLES [II]
SAVOIR FAIRE ET CRÉATION