

Engagement artistique à la marge : de « l'insoutenable » au « sustainable »

Nathalie Roelens
(Université du Luxembourg)

29/6/23

Introduction : le seuil comme dispositif

Yvette Gastauer-Claire, *Porte d'Italie, mémorial* (2007), Dudelange.
Sur le socle : « Ero straniero, e mi avete accolto ; Ech war friem, an dir
hutt mech opgeholl » (Saint Matthieu 25, 35)

Carlo Ossola, Wim Wenders, Sebastiao Salgado

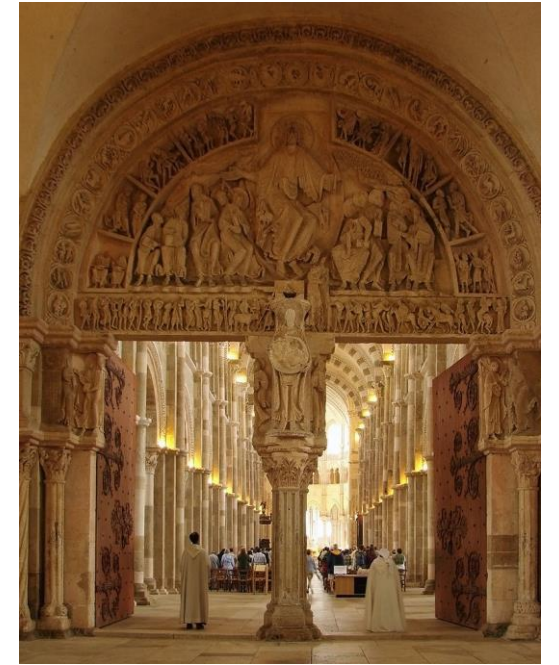
Zaguán, Montevideo,
photo N.R. (2015)

Vue de la barrière Saint-Martin,
avec la Rotonde de la Villette,
eau-forte coloriée, vers 1820,
anonyme

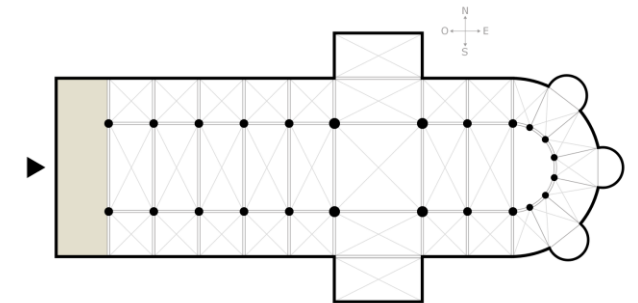

Saint-Julien-le-Pauvre, Paris
(iconostase)

narthex

« Il faut distinguer très soigneusement le seuil de la limite. Le seuil (*die Schwelle*) est une zone, et plus précisément **une zone de transition**. Les idées de mutation et de transition, de passage d'un état à un autre, de flux, sont contenues dans le terme même de *schwellen* (**gonfler, enfler, dilater**) et l'étymologie ne doit pas les négliger. » (Walter Benjamin, *Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages*, 1929, Paris, Cerf, 2009, p. 852)

1. La périphérie : marge d'erreur et de liberté (art liminaire)

Youri Lotman **sémiosphère** : centre (hégémonie, valeurs homogènes) vs périphérie (zone de dissidence, d'ex-centricité, d'arbitraire, d'absurde, de folie, de péché)

→ Dostoïevsky : la loi de la moindre probabilité : « soudain » immotivé et anormal, scandale et miracle (roulette), eschatologique

→ Dante : perfidie, trahison

« Dante considère les actes malfaisants comme moins graves que les péchés comportant une falsification de signes. [...] Un acte pécheur est un simple mal, tandis que **la violation de liens sémiotiques** préordonnés détruit la base même de la société humaine et transforme la Terre en Royaume de Satan, en Enfer. » (Lotman, *La sémiosphère* [1966], 1999, Limoges, PULIM, p. 105).

« l'espace liminaire est [...] ouvert par une inadéquation entre la forme et le contenu du discours ou par une **incommensurabilité du signifiant au signifié** » (Jacques Derrida *La dissémination*, Paris, Seuil, 1972, p. 27).

« vol fou » (Dante, *Enfer*, XXVI (v.125)

« Le passage fou d'Ulysse » (*Paradis*, XXVII, 83)

William Blake, 1827
(lucioles : perfides)

Anonimo fiorentino, *Il naufragio della nave di Ulisse* (1390-1400)

Ovide, *Métamorphoses*, Livre II, vers 864 à 867
L'enlèvement d'Europe par Zeus

mediique per aequora ponti
Fert praedam. Pavet haec **litusque ablata relictum**
Respicit et dextra cornum tenet, altera dorso
Imposita est; tremulae sinuantur flamine vestes.

Et il emporte sa proie en pleine mer.
Europe enlevée tremble d'effroi **et regarde en arrière le rivage qu'elle a quitté** ; de sa main droite, elle tient une corne ; sa main gauche, elle l'a posée sur la croupe de l'animal ; ses vêtements frissonnent et ondulent sous le souffle du vent.

Félix Valotton, 1908

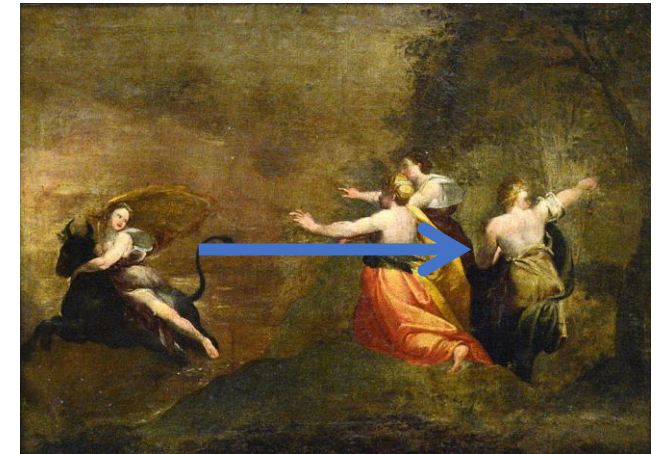
XVème siècle

Gillis Coignet, 1542-1599

Guido Reni, 1640

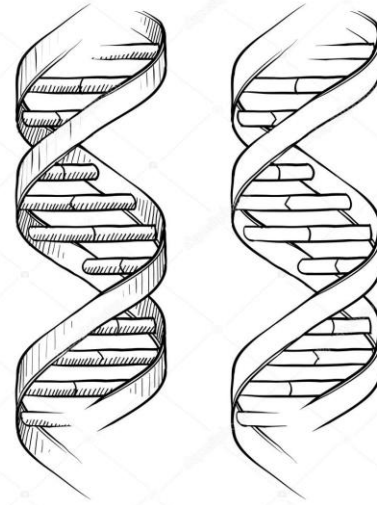
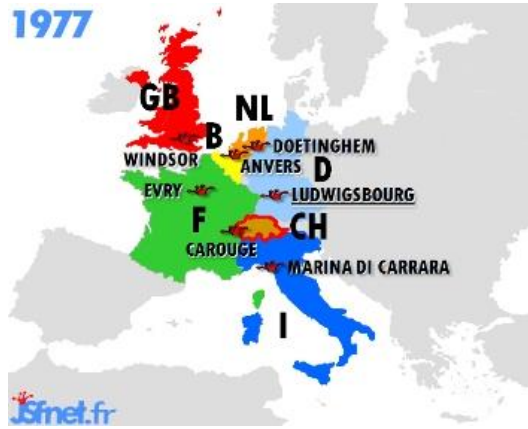

Goya, 1772

Maxim Kantor, *The Rape of Europe*, 2022, h/t, 210 x 170 cm,
Collection Maxim Kantor

Marcin Dudek, *Giochi senza frontiere*, Manifesta 12, Palermo, Palazzo Mazzarino, 2018

spirale de la double hélice d'une molécule d'ADN
→ les humains sont universellement interconnectés

Beaufort (biennale) « Beyond Borders » 2015 (littoral belge, mer du Nord)

Mur de l'Atlantique

A Dog Republic

Jan Fabre, *Le radeau. L'art (n') est (pas) solitaire*, Exposition collective, 2018

Fabien Mérelle, *Le Radeau de la fortune*, 2016

Bas Jan Ader, 1975+

Pier Paolo Pasolini, *Accattone*, 1961

Monument à Pasolini, Lido di Ostia, vandalisé en 2016

2009

Les lucioles de l'innocence
Pasolini, 1941

La sequenza del fiore di carta
1968

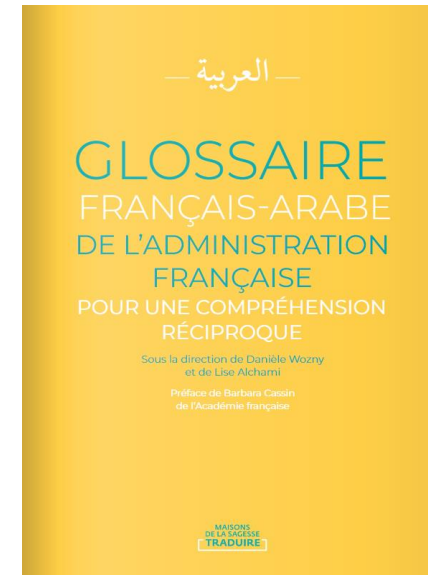
Michael Tarkovski, *Stalker*, 1979

Ils se sont immolés pour se faire entendre.

Le Grand Incendie, web-documentaire
réalisé par Samuel Bollendorff et Olivia Colo, 2016

« Comment rendre compte ? Nul besoin de donner à voir la violence d'une immolation pour être sensible à un tel événement, pour en recevoir l'onde de choc. Au contraire. Le calme et le vide des lieux nourrissent l'imaginaire de chacun. L'orchestration du déni figure l'horreur. »

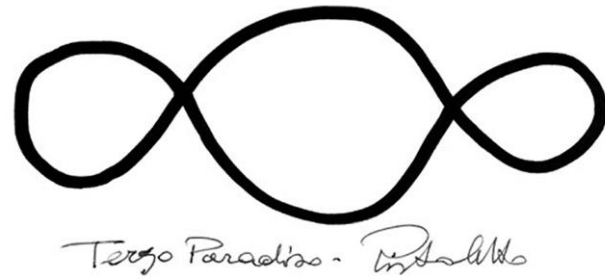
*Glossaires bilingues de
l'administration française – Pour
une compréhension réciproque*

2021

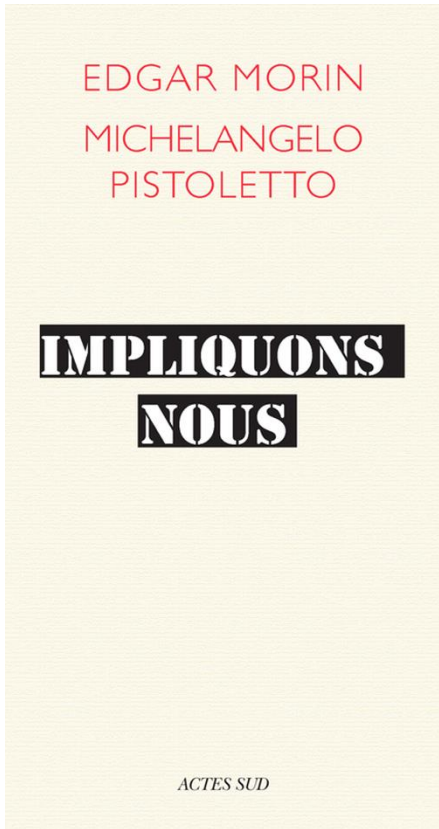

Dans la jungle de Calais, 2016. Après le
démantèlement de la zone Sud, subsiste un
panneau en langues indiquant l'école des Dunes.
Photo Barbara Cassin

Michelangelo Pistoletto

Le troisième Paradis : un symbole d'infini revisité. Convergence, selon Michelangelo Pistoletto, entre le « paradis naturel » et le « paradis artificiel ». Visée messianique.

Avant la pose des premières pierres à la frontière, les participants ont réalisé une chaîne humaine formant le « Troisième paradis » (Vintimille, poste frontière Saint-Ludovic)

laboratoire du monde de demain Cittadellarte, dont les initiatives ont pour objet la mise en œuvre d'interventions artistiques dans toutes les sphères de la société civile -> démopraxie

délit de solidarité

Guillermo Gomez Pena & Emily Hicks,
Border Wedding, Border State Park /
Playas de Tijuana, 1988

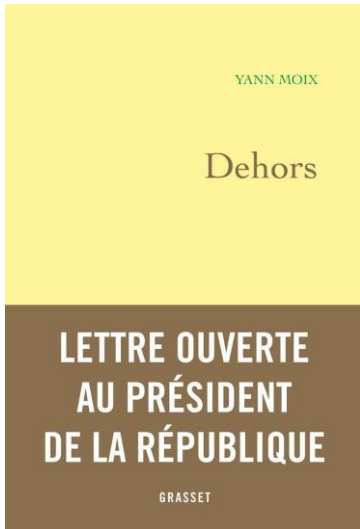
Theo Angelopoulos, *Le pas suspendu*
de la cigogne, 1991

2023

Échange de cercueils

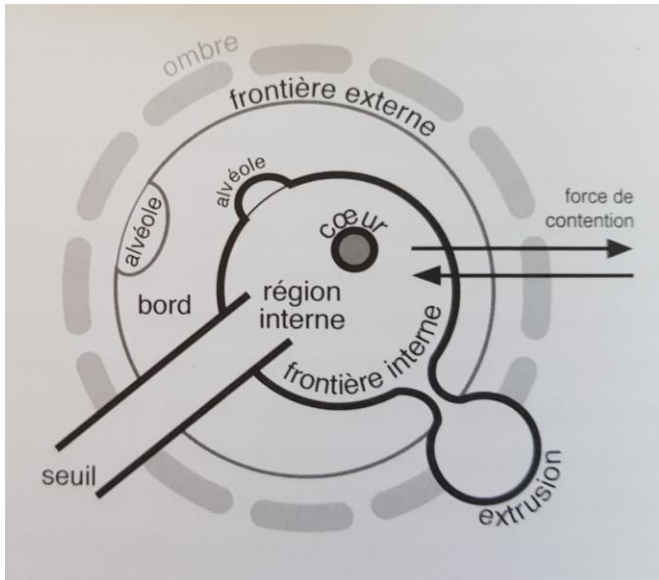

2018

« L'exilé, monsieur le Président, est un passe-murailles. Pauvre Europe empêtrée dans sa peur de l'Autre, dans sa phobie de l'Islam, dans son islamisation de la phobie, dans la crainte de la mondialisation, dans la mondialisation de la crainte, [...] dans la défiance de l'indigène, dans l'indigénisation de la défiance, [...] dans la suspicion de l'extradé, dans l'extradition du suspect...» (p. 86)

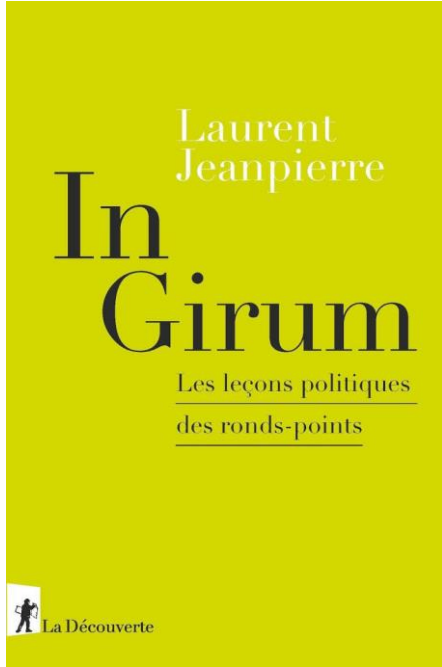
la Jungle de Calais,
2016

« **alvéole** » / « **extrusion** » / « **force de contention** » (Pierre Boudon, *L'architecture des lieux, sémantique de l'édification du territoire*, Paris, Infolio, 2013, p. 104)

« **exclusion inclusive** » (Giorgio Agamben, *Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue*, 1998)

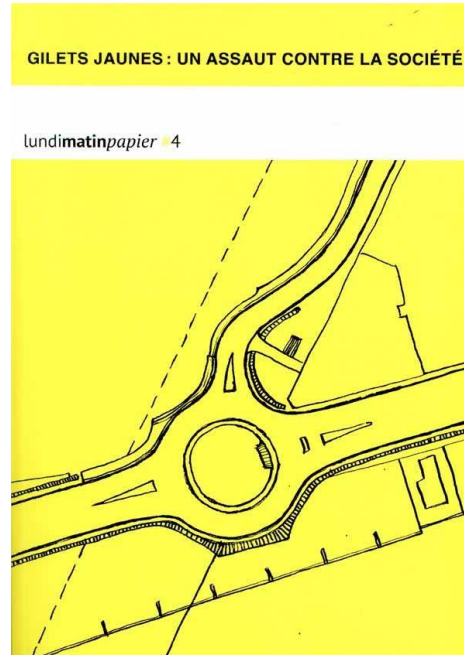
Les gilets jaunes

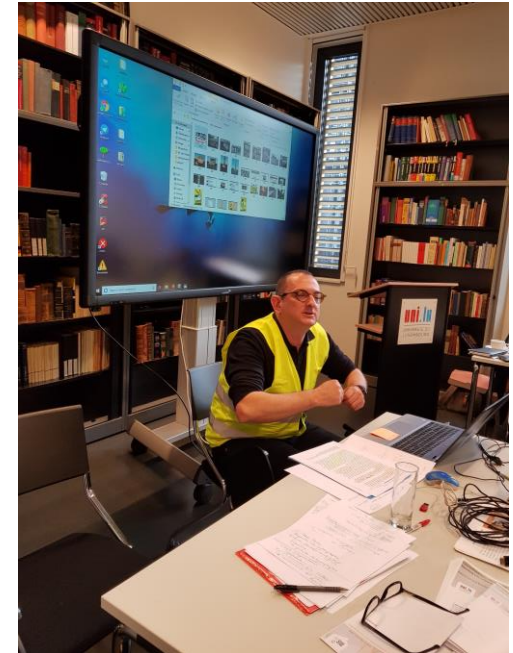
2019

1982

Olivier Long, « Le Dieu rond (Gille est jaune ?),
Lundimatinpapier, 21 novembre 2018

11/12/2018

Tri-vial : modèle parasite

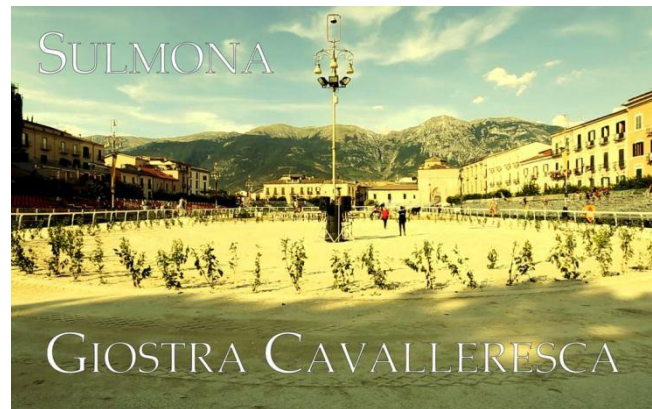
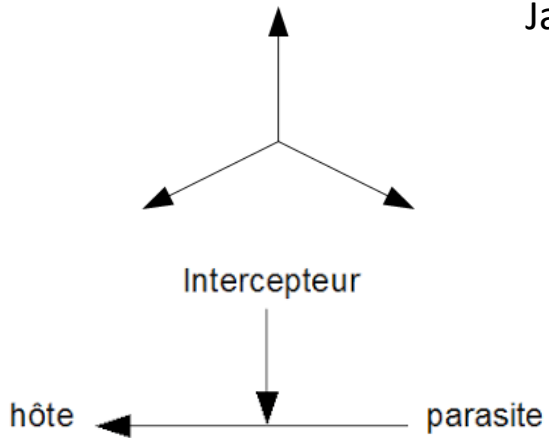
Jacques Tati, *Trafic*, 1971

Des « gilets jaunes » au « rond point des Gaulois », à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), le 15 décembre 2018

Antoine Watteau, Gilles (Pierrot), 1719, Louvre

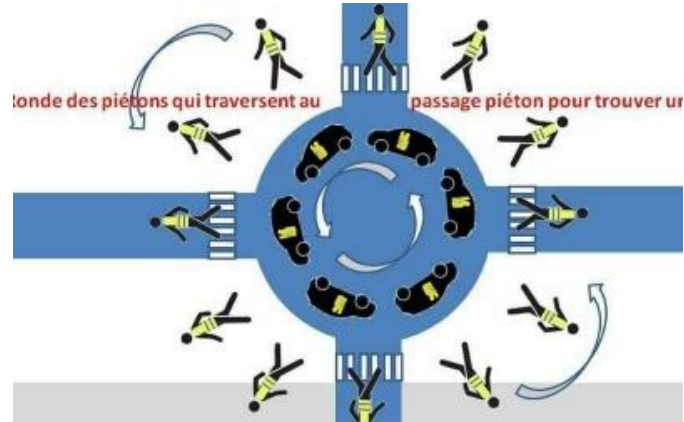
Gilles de Binche

Giorgio Agamben, *La communauté qui vient, Théorie de la singularité quelconque*, Seuil, 1990

Martin Buber : **une communauté** repose sur un **lien** organique vs une **société** repose sur **l'intérêt**

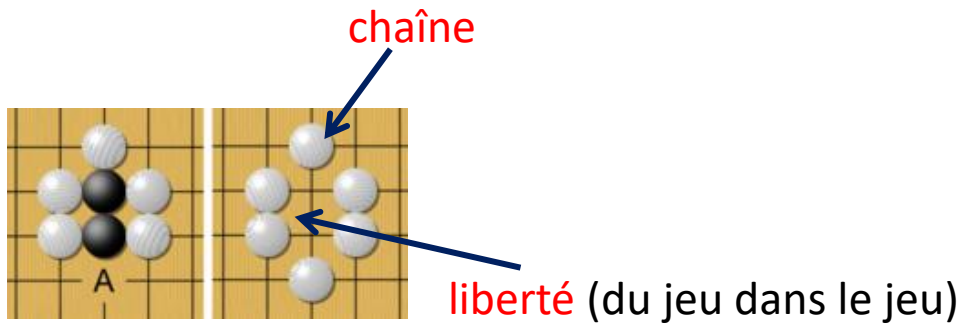
Jeu de go

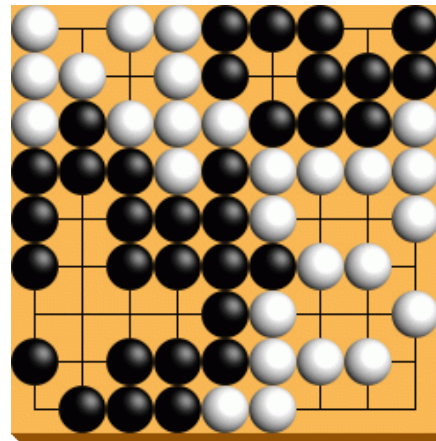
Sandro Botticelli, *Le Printemps* (détail : les trois Grâces), 1482

« Pourquoi les mains sont-elles entrelacées en cette **ronde** qui revient sur elle-même (*revertitur*)? Parce que le bienfait forme **chaîne** [...] »

(Sénèque, *Des bienfaits*, cité par Didi-Huberman, *Ninfa fluida*, 2015 p. 30)

Noir est en *atari*. Si Blanc joue en A, le groupe noir perd sa dernière liberté, il est capturé et retiré du retiré du *goban*

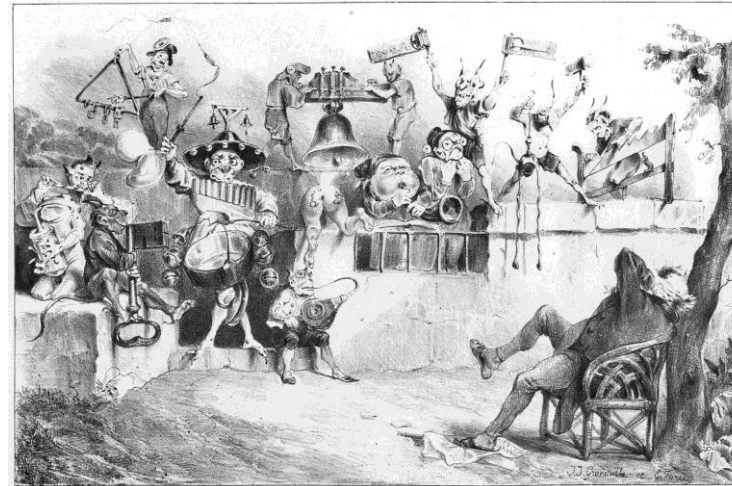

Le groupe blanc a deux **yeux**, il est donc impossible à capturer.

2. Renversement paradigmatique : effraction de la marge dans le centre

Casserolades, 2023

Grandville, « Charivari », lithographie pour *La Caricature*, 9/1/1831

[441 policiers blessés, 903 feux déclarés... le bilan «inacceptable » des violences du 23 mars 2023 \(Le Parisien\)](#)

Paris, 10 mai 2023

Pier Paolo Pasolini, *Teorema*, 1968 (*Théorème*, 1978)

Incise tautologique

« La famille est en train de déjeuner, **recueillie**, tandis qu'Emilie sert à table. » (p. 20)

« Les deux garçons, Pierre et l'hôte, en compagnie de tous les autres (**façonnés par la vie du lycée Parini**), sont en train de jouer au ballon sur un terrain de football. » (p.46)

« Coquette, miroitante, lumineuse, **comme toute œuvre qui participe d'une mauvaise conscience**. » (p. 116)

Incise soléciste

« Brusquement, elle froisse entre ses mains le maillot, se lève et le jette dans le vide, par-dessus la balustrade de la terrasse, de l'autre côté de l'étang, en direction des fourrés. Elle le regarde, là-bas, au fond, parmi l'herbe et les ronces, **irrécupérable** : de se trouver là lui confère une signification profonde, sa perte et son inertie se parent de cette violence expressive que prennent les objets dans les rêves. » (p. 42)

Alors le père (**qui n'avait jamais fait pareille chose de sa vie**) s'écarte de la fenêtre, sort de la salle de bain, s'enfonce à nouveau dans la pénombre désolée de la maison, la traverse, à tâtons, encore endolori, pour ouvrir enfin la grande baie vitrée qui donne sur le parc, dans lequel il s'aventure » (p. 116)

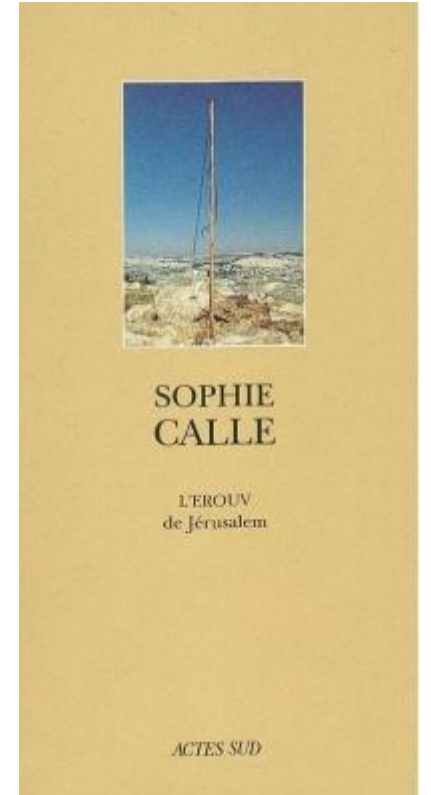

la zone vs la chambre

Andrei Tarkovski, *Stalker*, 1979

La chambre : lieu convoité et insensé, exige la foi (hors champ, qui « insiste et subsiste »)

Sophie Calle, *L'Érouv de Jérusalem*, 1996
enclave, espace balisé

La localisation de Lutèce par rapport au « vacuum » du Lendit

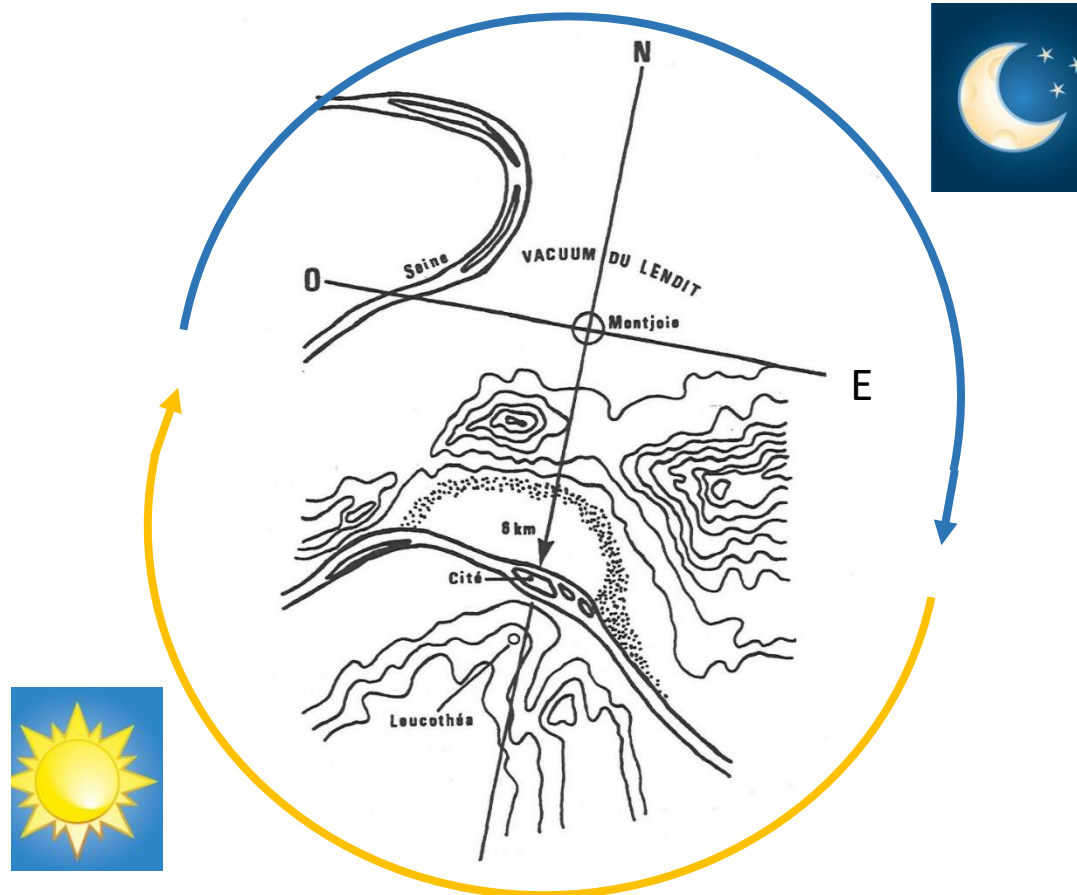
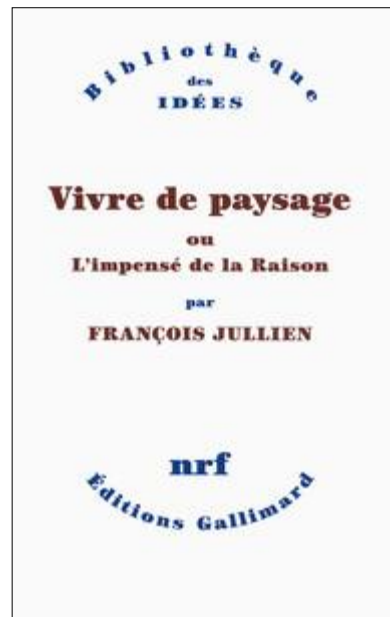

Figure 8 : Localisation du pôle urbain en fonction du vacuum «sacré».

kiosque

Pavillon (aire de repos, intimité, connivence)
« mer-montagne »

François Jullien, 2014

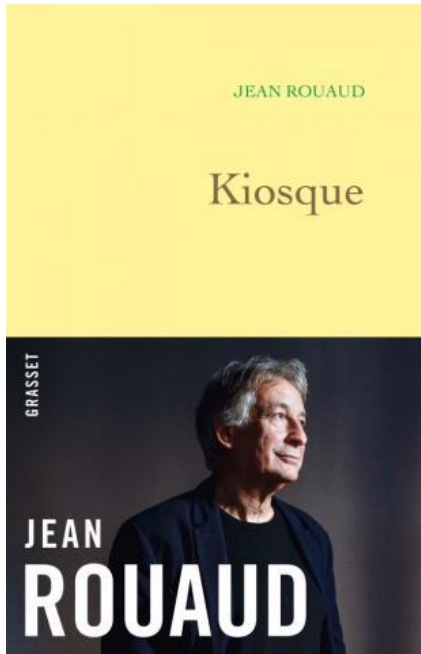
Colonne
Morris

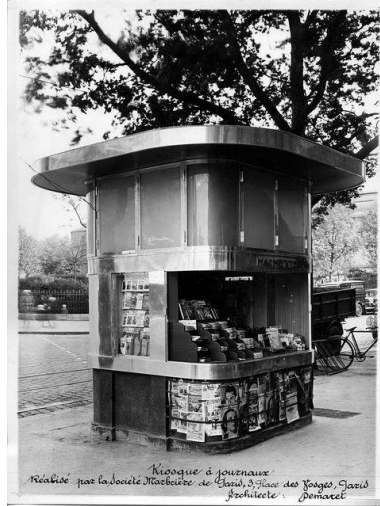
Fontaine Wallace 1911

Gabriel Davioud (< 1857)

2019

1970

2019

3. « Metaphysical homelessness »

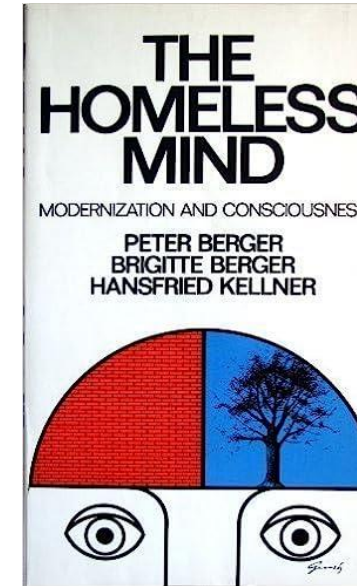
Perte de coordonnées métaphysiques et géographiques

« La Révolution française s'entendait comme une Rome recommencée. Elle citait l'ancienne Rome exactement comme la mode cite un costume d'autrefois. C'est en parcourant la jungle de l'autrefois que la mode a flairé la trace de l'actuel. Elle est le saut du tigre dans le passé. Ce saut ne peut s'effectuer que dans **une arène où commande la classe dirigeante**. Effectué **en plein air**, le même saut est le **saut dialectique**, la révolution telle que l'a conçue Marx. » (Walter Benjamin, *Thèses « Sur le concept d'histoire »* 1940 Thèse XIV, p. 32)

Lieu familier devient méconnaissable

Privatisation, ubérisation, expropriation

Plus de défamiliarisation possible

1974

Adrien Moreau (1843-1906),
Les Tréteaux de Tabarin au Pont-Neuf

Léos Carax, *Les Amants du Pont-Neuf*, 1991

22 juin 2023, défilé Vuitton au Pont-Neuf

sculpture à l'effigie de Yayoi Kusama, **installée** rue du Pont Neuf, entre le siège de la Maison Louis Vuitton et la Samaritaine.

Les élus écologistes ont dénoncé une « publicité » pour Louis Vuitton avec la présence du logo sur le sac tenu par la statue

Désobéissance civile ou activisme artistique ?

Beffroi de Lille (Extinction Rebellion, le 24 juin 2023)

Sur Twitter, la région des Hauts-de-France a annoncé porter plainte « suite aux actes de malveillance et aux dégradations sur les vitres du Siège de Région ». Huit personnes ont été interpellées pour « **occupation illégale** de l'espace public sans autorisation »

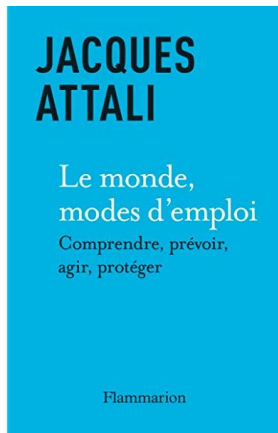

Rome, fontaine de Trevi, mai 2023

Venise, Canal grande, mai 2023

Les beffrois étaient chargés de signaler de son de cloche les heures de travail, le lever du soleil, le couvre-feu, la réunion des assemblées communales, et aussi de signaler les incendies, et d'appeler les bourgeois aux armes.

2023

2020

« Le lieu d'échange (d'un bien, d'un service ou d'un être vivant) doit d'abord être un lieu où personne ne peut tendre une embuscade : **une clairière sacrée**, pour protéger plus encore la nature de l'échange. Plus question de prendre de force, ni de se battre, ni de se défier : aucune des deux parties ne doit être humiliée par la munificence de l'autre [...]. Les premiers échanges de ce genre interdisent même la parole : c'est le **marché silencieux**. Le vendeur dépose en ce lieu ce qu'il veut échanger [...] Cet échange, **ritualisé par le silence**, s'installe mondialement et pendant des dizaines de millénaires comme le mode principal de maîtrise de la violence. » (p. 38)

« Une fois devenus lieux de rencontre, **les marchés silencieux deviennent sonores** : on y parle, on y négocie, on y crie, on y fait marche arrière. On y trouve un accord, où l'un des deux impose en général ses conditions. On y parle aussi d'autres choses ; les marchés deviennent les lieux principaux de rencontre, de débat, de la vie [...] En Turquie, où l'on trouve aussi les premiers sanctuaires connus : des chasseurs-cueilleurs s'y retrouvaient, il y a plus de dix millénaires, pour échanger [...] des informations, des biens, se répartir des territoires de cueillette et de chasse [...] » (p. 39)

A partir du XIe siècle, en Europe [...] les marchands prennent le pouvoir sur les prêtres et les soldats. Ils prévoient ce qui est devenu l'essentiel : **l'économie** et non plus l'au-delà ni la guerre. Les marchés, présents au monde d'une façon très marginale depuis des millénaires, accumulent des richesses, d'abord dans les interstices des empires et des royaumes, puis les font explorer. Parce que c'est par eux que passe l'essentiel de innovations » p. 63)

« le **cœur** est le centre de commandement de la forme. [...] Le **cœur** est l'héritier du **marché silencieux** ; il constitue la partie de la **forme** la mieux régulée par une règle de droit, même si la fraude et la corruption y règnent encore. » (p. 67) « Le reste du monde, royaumes et empires, forme **la périphérie**, gouverné par des pouvoirs des ordres antérieurs, cédant à vil prix au « **cœur** » et au « milieu » ses matières premières et sa main d'œuvre » (p. 69)

« **Forme après forme**, les paysans, les artisans, les travailleurs indépendants, les serfs sont transformés en **salariés** » (p. 71)

« De forme en forme, la liberté individuelle conduit à faire davantage **l'apologie de l'avidité, de la déloyauté et du court terme** » (p. 170)

Conclusion : autre découpage

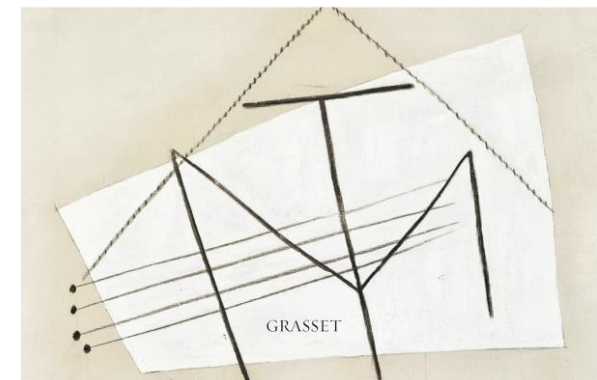
« une parabole Zen dit, dans un premier temps : **les montagnes sont des montagnes** ; deuxième moment (disons de l'initiation) : **les montagnes ne sont plus des montagnes** ; troisième moment : **les montagnes redeviennent des montagnes.** »

(Roland Barthes, *La préparation du roman*, p. 126)

FRANÇOIS JULLIEN

Dé-coïncidence

D'où viennent l'art et l'existence

2017