Black Mountain College : art, démocratie, utopie + Alan Speller, Black Mountain : enseignement artistique et avant-garde

Sigrid Pawelke

Electronic version

URL: <http://journals.openedition.org/critiquedart/15474>

DOI: 10.4000/critiquedart.15474

ISSN: 2265-9404

Publisher

Groupeement d'intérêt scientifique (GIS) Archives de la critique d'art

Electronic reference

Sigrid Pawelke, « Black Mountain College : art, démocratie, utopie + Alan Speller, Black Mountain : enseignement artistique et avant-garde », *Critique d'art* [Online], All the reviews on line, Online since 15 November 2015, connection on 22 September 2020. URL : <http://journals.openedition.org/critiquedart/15474> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/critiquedart.15474>

This text was automatically generated on 22 September 2020.

Archives de la critique d'art

Black Mountain College : art, démocratie, utopie + Alan Speller, Black Mountain : enseignement artistique et avant-garde

Sigrid Pawelke

- 1 Pour la première fois, le Black Mountain College, école d'art mythique ouverte en Caroline du Nord en 1933, fait l'objet de deux éditions en langue française.
- 2 A l'heure de l'application du système LMD Licence Master Doctorat en écoles supérieures d'art, ces deux ouvrages sont bienvenus pour alimenter le débat francophone sur la normalisation des écoles d'art : faut-il favoriser l'uniformité des diplômes produits ou faut-il y échapper en plaçant l'expérimentation au cœur de la formation des futurs artistes ?
- 3 Dans cette discussion, il est utile de redécouvrir et d'analyser l'apport pédagogique de l'expérimentation du Black Mountain College, lieu d'enseignement artistique qui a fondé son éducation sur l'expérimentation libre dans le cadre d'une communauté de vie entre étudiants et enseignants, avec les arts comme moteur, et ce sans diplômes et sans notations.
- 4 Le livre d'Alan Speller et celui coordonné par Jean-Pierre Cometti et Eric Giraud s'avèrent complémentaires. Alors que le premier ouvrage recueille une dizaine d'articles questionnant cette aventure éducative, sociale et artistique, le second traite de l'histoire en général du Black Mountain College.
- 5 Alan Speller, historien d'art belge, nous livre l'histoire du College à travers des événements artistiques et des anecdotes, sous l'angle appuyé des arts plastiques, comme les fameuses sessions d'été de 1944-1953. D'un style fluide, informatif et divertissant, l'auteur nous plonge dans l'un des mythes du XXe siècle, et nous permet d'appréhender la pédagogie expérimentale et la vie d'une communauté d'enseignants et d'étudiants. Le College illustre un changement de paradigme profond où l'art et la vie créent une union si productive, enrichie par la fréquentation d'intellectuels et de

personnalités singulières de la scène artistique européenne et américaine. Il participa à l'établissement d'une pédagogie expérimentale et à la naissance de l'avant-garde américaine d'après-guerre.

- 6 Alan Speller traite avec nuances la fameuse pédagogie de Josef Albers : « *to make open eyes* », de son cours de dessin en passant par la *Werklehre*, le cours sur la couleur et son approche centrale pour la création, véritable la colonne vertébrale du collège. L'enseignement du Bauhaus y trouve une évolution, où les idées de John Dewey sont appliquées grâce au fondateur, John Andrew Rice et aux seize ans « d'engagement total » du couple d'artistes Anni et Josef Albers.
- 7 D'après Alan Speller, le succès de l'institution est basé sur l'expérimentation comme principe, mettant en œuvre la pédagogie de Josef Albers. Toutefois, comme au Bauhaus, l'impact du College est dû aux personnalités extraordinaires qui y ont enseigné, discuté et expérimenté. Grâce à la liberté du lieu et à sa structure interdisciplinaire, ces rencontres et ces expériences ont pu influencer le cours de l'histoire des arts aux Etats-Unis et dans le monde –voir par exemple le fameux *Event-Theatre piece no1* de John Cage, depuis lors reconnu comme premier *happening* de l'histoire.
- 8 Cependant, Alan Speller exclut complètement la partie littéraire du College entre 1950 et 1956 sous la direction de l'écrivain charismatique Charles Olson. La publication de sept numéros du *Black Mountain Review*, cruciale en termes de création artistique littéraire, devient fondatrice de la Beat Generation entre autres.
- 9 Cette lacune est comblée grâce à l'ouvrage *Black Mountain College : art, démocratie, utopie* réalisé sous la direction de Jean-Pierre Cometti et Eric Giraud, qui aborde surtout la période 1933-1957 en une dizaine d'articles. Rédigés par des écrivains, philosophes, critiques d'art et artistes, ces articles soulèvent des sujets et des points de vue intéressants et inusités sur le Black Mountain College.
- 10 A titre d'exemple, l'article de Joëlle Zask (« Le Courage de l'expérience », p. 17-35) s'attaque à la question d'une éducation démocratique et de l'expérimentation qui est son fondement. Elle en livre une définition pertinente pour la compréhension d'une telle institution et des phénomènes qui y ont germé. De même, Judith Delfiner (« John Cage et l'héritage du Bauhaus à Black Mountain College ou "comment se débarrasser de la choucroute" », p. 83-99) analyse avec finesse les approches, les créations et les diverses influences de John Cage autour des années du Black Mountain College. Vient s'ajouter à ces contributions le point de vue volontairement subjectif d'Arnaud Labelle-Rojoux sur la scène artistique (« Black Mountain, un mythe à facettes », p. 159-165).
- 11 Ce livre collectif propose également la traduction inédite en français de huit lettres de Charles Olson, montrant de l'intérieur les idéaux et les réalités parfois extrêmement difficiles de la structure (« Charles Olson au Black Mountain College : lettres (1951-1968) », traduction Eric Giraud et Holly Dye, p. 131-157). Cette vision de l'intérieur rend cette publication particulière et précieuse à la fois.
- 12 La parution simultanée du livre d'Alan Speller et de *Black Mountain College : art, démocratie, utopie* représente une chance pour celles et ceux qui veulent se projeter dans l'avenir de l'éducation en ayant la connaissance des principes d'expérimentation et de liberté développés au Black Mountain College.
- 13 Cette école mythique reste très actuelle sur la scène internationale comme le démontrent les deux expositions organisées respectivement au musée d'art

contemporain à Berlin (2015) en lien avec des projets de recherche de l'université libre de Berlin, et au ICA Boston (2015).