

Oralité, mer et transmission. Fabrice Gallis.

Un temps de recherche à l'ESAAIX, 2025.

Tout part d'une enquête sur "Sailing for Geeks", une proposition singulière mettant en parallèle navigation sur le web et navigation maritime, menée en 2004/2005 par Nathalie Magnan, militante, enseignante et critique des médias. Ce parallèle entre réseaux et espaces maritimes ouvre des questions à la croisée de la performance, du code informatique et des pratiques collectives, termes centraux dans mes recherches artistiques.

1) Expérimenter en collectif

Dans les archives de Nathalie Magnan, les quelques images¹ des navigations, sont frappantes : Magnan, capitaine, n'est presque jamais à la barre. Laisser la place apparaît comme le meilleur moyen de transmettre. Un équipage fonctionne par la complémentarité des rôles et la pluralité des points de vue, et, on peut aussi l'observer dans l'architecture des réseaux, la distribution est techniquement plus robuste que la centralisation.

Par ailleurs, le sociologue Howard Becker démontre qu'il n'est pas d'œuvre d'artiste individuel ; nous sommes toujours face à un complexe social, une collaboration².

Cette recherche se veut donc collective et mobilisera d'autres artistes et chercheur·euses, comme j'ai déjà pu le mener au sein de la coopérative de recherche de l'ESACM (2017-2022).

2) Oralité – récits de mer et open source

L'open source, concept d'apparence récente, est pourtant très ancré dans la culture maritime. Les grands récits mythologiques tels que l'*Odyssée* d'Homère, sont autant de cartographies marines pointant dangers à contourner et routes à privilégier.

Comment développer aujourd'hui des récits transmissibles, libres de droits et hors des systèmes de contrôle ?

La navigation hauturière en Méditerranée plonge les équipages dans un espace mythologique, politique mais aussi linguistique. On peut encore y rencontrer la *Lingua Franca*³ ou des cartes maritimes sous forme orale⁴.

À la manière de l'archéologie expérimentale, je souhaite réactiver ces techniques de navigation ancestrales avec des étudiant·es dans des ateliers qui impliqueront à la fois les mnémotechniques et la performance, en concevant avec elles et eux des *chants des pistes* inscrits dans un paysage local.

---

1 *Sailing for Geeks 2 : Ship to Shore*, montage E. Chardronnet & I. Carlier, 2018, [<https://vimeo.com/260824765>]. Consulté le 25/05/2024.

2 Howard Becker, *Les mondes de l'art*, Flammarion, Paris, 2010.

3 « jargon qu'on parle sur la mer Méditerranée, composé de français, d'italien, d'espagnol et d'autres langues, qui s'entend par tous les matelots et marchands de quelque nation qu'ils soient », Antoine Furetière, *Dictionnaire universel*, 1690.

4 Michel Nieto, « Les poèmes nautiques de Sa'ïd Ibn Sâlim Bâtâyi' », Chroniques yéménites [En ligne], 6-7 | 1999, mis en ligne le 12 février 2014. [<http://journals.openedition.org/cy/52>] ; DOI : [<https://doi.org/10.4000/cy.52>]. Consulté le 11 janvier 2024.

3) *Écoutes et transmissions*

Arpenter c'est aussi normer. Si des récits transcrivent le monde, le *trans-codent*, peuvent-ils aussi le *re-coder* ?

Les récits mythologiques ou les contes, appellent l'instauration d'un régime de réciprocité entre l'émetteur et le récepteur. Ce que codifie l'un, l'autre le performe par son écoute.

En récoltant, enregistrant mais aussi en fabriquant des récits nous transformons une représentation du monde, sa carte. Comme la chercheuse et conteuse Praline Gay-Para le fait remarquer au sujet des collectages de culture orale « Celui ou celle qui veut entendre une histoire, doit commencer par en raconter une »⁵.

Les dispositifs d'écoute sont donc actifs, ils installent dans le paysage ou au sein d'une communauté un système technique. On pourrait arguer que ce dispositif *fait récit, un récit technique*, et c'est justement lui qui permettrait d'opérer une captation. Ce principe donnant-donnant relie dans ma pratique la notion d'œuvre générative, de travail collectif et de transmission : la pédagogie – si on suit les propositions de Paulo Freire - serait un échange à égalité entre le pédagogue et l'apprenant·e, chacun·e gagnant symétriquement en connaissance dans le dialogue⁶.

C'est à partir de ces différentes pistes que j'envisage de faire exister cette recherche au sein de l'ESAAIX.

Tout d'abord en contribuant au studio Temps Réel en y partageant avec les étudiant·es les éléments glanés depuis 2023 :

- les récits récoltés autour des archives de Nathalie Magnan
- les techniques anciennes de navigation astronomiques et les mythes qui s'appuient sur elles.
- les pratiques du codage et de l'algorithmique qui structurent mon travail.
- des histoires maritimes et leurs pendants cartographiques

L'autre aspect de mon projet est l'expérimentation en collectif. Je souhaite embarquer un groupe d'artistes et chercheur·euses sur le voilier Kassumay⁷ (ou sur d'autres navires gérés collégialement⁸) afin d'actualiser les questions soulevées par N. Magnan dans *Sailing for Geeks*.

La pratique du journal de bord étant une obligation légale en mer, elle fait partie de mes activités courantes. Un journal de bord de la recherche permettra de rendre compte des méthodologies déployées comme des aléas de la navigation⁹. Il permettra de rendre compte de l'avancée de la recherche comme de ses possibles

---

5 Masterclass à la maison du conte de Chevilly-Larue, 18 février 2008. <https://www.dailymotion.com/video/xxgewr>
Consulté le 13/10/2024.

6 Paulo Freire, *La pédagogie des opprimés*, Agone, Marseille, 2023.

7 Le Kassumay, voilier de 7,60m, sur lequel j'ai déjà mené le projet *[embed]*, qui consiste à embarquer œuvres ou artistes et à les mettre à l'épreuve d'un tel contexte. Voir [<https://embed.minuscule.info>].

8 Société TOWT, coopérative Bourlingues et Pacotilles ou l'association Lounapo.

9 Avec Sophie Lapalu, nous avons d'ailleurs édité le journal de bord de notre navigation de 40 jours avec 35 œuvres en 2019. *[Embed] journal*, Around Press, 2020.

échecs. Ce partage pourrait se faire sous la forme de rendez-vous réguliers ouverts à toutes, proposant autant d'instantanés de la recherche en cours.

Enfin, ces questions d'écoute, de récit et de performativité prennent le chemin d'un projet de thèse en recherche création envisagé pour 2026 à l'amU.

Ce temps de recherche serait une manière d'associer l'ESAAIX à ce processus.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

- Patricia Allio, *Dispak Dispac'h, Tribunal permanent des peuples*, ed. Les solitaires intempestifs, Besançon, 2023.
- Robin di Angelo, *Fragilité blanche*, Les Arènes, Paris, 2020.
- David Antin, *Je n'ai jamais su quelle heure il était*, Héros-limites, Genève, 2005.
- Howard Becker, *Les mondes de l'art*, Flammarion, Paris, 2010.
- Rachele Borghi, *Décolonialité & Privilège. Devenir complice*, Daronnes, Villejuif, 2021.
- Agathe Boulanger, Signe Frederiksen, Jules Lagrange, *Ce que Laurence Rassel nous fait faire*, Paraguay Press, Paris, 2020.
- Collectif Brasa, *Textes à lire à voix haute*, Brook, Montreuil, 2022.
- Bruce Chatwin, *Le chant des pistes*, Grasset, Paris, 1988.
- Laurence De Cock, Irène Pereira, *les Pédagogies critiques*, ed. Agone, Marseille, 2019.
- Robert Filliou, *L'histoire chuchotée de l'art = = Whispered art history*, Clémence Hiver éditeur, Sauve, 1995
- Jean-Paul Fourmentraux, *Cartographies politiques : art, technologies, (contre-)pouvoir*, revue Critique d'art, 58, 2022.
- Jo Freeman, *La tyrannie de l'absence de structure*, Indice, 2017.
- Paolo Freire, *La pédagogie des opprimés*, Agone, Marseille, 2023.
- Denis Guedj, *La méridienne*, Points, 2008.
- Jack Halberstam, *The queer art of failure*, Duke University Press, Durham, 2011.
- Rémi Hess, *La pratique du journal*, Téraèdre, Paris, 2010
- Laura Kurgan, *Si loin, si proche : cartographie, technologie et politique*, Les presses du réel, Dijon, 2021.
- Griselda Pollock, *Differencing the Canon*, Routledge, Milton Park, 1999.
- Marie Preston, *inventer l'école, penser la co-création*, CAC Brétigny / Tombolo Presses, Nevers, 2021.
- Anne Querrien, *L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace ?*, Les Empêcheurs de penser en rond / le Seuil, Paris, 2005.
- Antonin Richard, *Ce matin la mer est calme*, ed. Les Étaques, Lille, 2020.
- Charlotta Ruth, Cordula Daus, *Questionology – Are you here ?*, ed. Errant bodies press, Berlin, 2024
- Scott A. Sandage, *Born Losers, a History of failure in America*, Harvard University Press, Cambridge, 2005.
- James C. Scott, *La domination et les arts de la résistance, Fragment d'un discours subalterne*, ed. Amsterdam, Paris, 2019.
- Gayatri Chakravorty Spivak, *Les subalternes peuvent-elles parler ?*, ed. Amsterdam, Paris, 2020
- StarHawk, *Comment s'organiser. Manuel pour l'action collective*, Cambourakis, Paris, 2021.
- Hito Steyerl, *Formations en mouvement, textes choisis*, ed. du Centre Pompidou, Paris, 2021
- Denetem Touam Bona - *Sagesse des lianes, Cosmopoétique du refuge, 1*, Post éditions, Fécamp, 2021.
- Frances A. Yates, *L'art de la mémoire*, Gallimard, Paris, 1987.

FILMOGRAPHIE :

- Hélène Cruzillat et Laetitia Tura, *Les messagers*, France, 2014.
- Collectif Deep Dish TV - *THE GULF CRISIS TV PROJECT*, 1990-1991.
- Vittorio de Seta, *Le temps de l'espadon*, 1955.
- Nathalie Magnan, *Sailing for Geeks 2 : Ship to Shore*, 2005, montage Ewen Chardonnet, isabelle Carlier, 2018.
- Véréna Paravel, Lucien Castaing Taylor, *Leviathan*, 2012.
- Hito Steyerl, *En chute libre - In free fall*, Sixpack film, 2010.
- Hito Steyerl, *How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File*, 2013.
- Matthieu Volle et Romain Rondet, *Marges de manœuvre, Un film documentaire pour la libre circulation*, Paris, France, 2019.
- Primitif, *Primitif*, Jeunesse, Radio Télévision Suisse, 1970 .

PROJETS ARTISTIQUES :

- Bas Jan Ader, *In Search of the Miraculous*, 1975.
- Chris Burden, *Ghost Ship*, 2005.
- Ed&F, *Les micromouvements*, 2016-...

Alexandra Pirici, Manuel Pelmush, Raluca Voinea, *Une rétrospective immatérielle de la Biennale de Venise*, 2013.
Jessica Warboys *Sea Paintings*, 2010-...