

Art dans la ville : atelier du mardi 17 septembre 2024

Transversalité dans l'Art : défis et enjeux du futur

Gordana Micic

Docteure en Art de bâtir et Urbanisme spécialisée en patrimoine culturel

Responsable de la cellule Art & Architecture auprès de Bruxelles Mobilité et de la STIB

Conférencière et chercheuse à l'UCL dans le champ pluridisciplinaire croisant le regard de l'artiste, de l'architecte, de l'ingénieur et de l'urbaniste.

Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la transversalité, qui est un défi constant dans la conception de projets artistiques et qui introduit bien notre présentation conjointe avec la SLRB. Lorsque l'art public est abordé, nous interrogeons l'œuvre dans son contexte urbain, son intégration, sa perception, ses modalités de signification, de création et de construction du Beau.

Pour explorer notre problématique, quelques questions devraient être posées :

- Est-ce que l'art vient en amont ou interagit-il avec d'autres disciplines dans le projet urbain ?
- S'agit-il de concevoir l'œuvre pour le contexte, ou de concevoir le contexte pour l'œuvre ?
- La création artistique peut-elle questionner la transversalité en tant que condition de contextualisation et de construction des liens, de transgression des frontières techniques, sémantiques, sociales, spatiales et temporelles ?
- Ainsi, l'art peut-il être un élément unificateur d'un projet urbain ?

Commençons par la signification du terme « transversalité » :

C'est un terme hérité du latin médiéval « transversalis », qui comprend les adjectifs 'transversal' et 'transverse'. La majorité des dictionnaires décrivent le terme « transversal » comme : « qui est disposé en travers de quelque chose, qui le traverse ». Jacques Ardoino décrit cette réflexion comme une démarche intentionnelle ou une méthode alternative pour « regarder, relier et relier autrement ».

Dans la création artistique, qui nous intéresse particulièrement, les chercheurs seront d'accord que nous pouvons structurer la transversalité autour de trois axes.

- Tout d'abord, la transversalité s'observe dans un recours à l'**analogie**, comme l'expression d'une analyse, d'un calcul et d'un acte de l'imagination reliant l'épistémologie à l'esthétique. Par exemple, Leonardo da Vinci et Michelangelo utilisaient souvent des métaphores, des abstractions et des langages pour maintenir une variété de rapports à différents niveaux de théorie de la connaissance, esthétiques et techniques.

À travers leurs pratiques, s'évoque et se concrétise l'unité entre les arts et les sciences. On sait que Leonardo a fait preuve d'une formidable capacité pour peindre, calculer et dessiner des plans

mécaniques ou d'architectures imaginaires, tandis que Michelangelo a conçu le dôme de Saint-Pierre de Rome.

L'analogie conceptuelle peut être employée pour mettre en relation deux éléments ou concepts souvent contradictoires. Cela permet de donner de nouvelles significations ou d'ouvrir des horizons créatifs avec des liens entre des objets, des idées et des contextes différents ou simplement pour stimuler une réflexion plus approfondie.

L'artiste peut utiliser différents symboles et chercher des éléments visuels pour représenter des relations humaines, des sentiments, des événements, des phénomènes scientifiques, techniques, ou environnementaux. Il peut également faire appel à la subversion s'il l'estime nécessaire.

- Le deuxième axe porte sur **la qualité**, voire **quantité des liens**. L'art contemporain est souvent caractérisé par une transversalité où l'interdisciplinarité et la fusion des genres jouent un rôle central dans la réflexion et l'expérimentation artistique.

C'est une rencontre entre différents types d'art, comme les arts visuels, la littérature, la musique, le design, l'architecture ou encore, la science et la technologie. Il y a des œuvres hétéroclites, où les frontières des médiums traditionnels s'effacent, offrant ainsi une représentation pluridimensionnelle de l'art.

Un projet artistique peut inclure la sculpture, la vidéo, le son et la performance. Par exemple, un artiste peut travailler avec des ingénieurs, des scientifiques et des philosophes pour créer une œuvre qui dépasse les limites d'une discipline spécifique. La transversalité permet d'explorer de nouvelles approches, des sens différents, des formes de communication et des questions plus générales, comme la société, la culture ou la politique.

- Le troisième axe est consacré à un passage à **l'expérience**. Comme l'évoque le philosophe Gilles Deleuze, la transversalité est une relation "empirisme-subjectivité". Elle concerne le processus de production, sa durée, son évolution temporelle, sa matérialisation, l'échelle d'intervention et ses limites. Le contexte, l'œuvre, l'objet et le sujet sont différents, mais ils s'entremêlent dans le projet, comme un objet de conception et un lieu de création. Ils sont tout aussi indissociables que complémentaires.

Dans ce cas, l'artiste est invité à démontrer ses compétences transversales et à les manifester dans son savoir-faire, notamment d'une part via ses inspirations personnelles, culturelles et sociales et d'autre part via sa maîtrise technique et sa flexibilité créative lui permettant d'assurer la stabilité, la résistance et la maintenance de son œuvre. Le corpus artistique se nourrit de l'expérience ; plus un artiste est expérimenté, plus il est capable d'exploiter un éventail de savoirs, de techniques, d'émotions et d'influences.

En conclusion, l'artiste perçoit la transversalité comme une nécessité esthétique qui lui permet de renouveler ses moyens d'expression et de donner plus d'ampleur à son projet dans un processus créatif commun. Il peut aussi réinterpréter différentes inspirations, genres artistiques, époques, ou d'autres parties d'œuvres existantes au sein d'une même recherche. Dans sa quête sémantique, l'artiste instaure

une synergie, une forme nouvelle issue de l'interaction des méthodes. Les disciplines s'y métissent et se nourrissent mutuellement pour enrichir l'œuvre.

Dans l'espace public, chaque situation est unique et chaque projet artistique est un nouveau défi. L'initiation, la connaissance du contexte, le projet d'aménagement probable, la réalisation et l'installation de l'œuvre sont longs et complexes. L'artiste doit faire face à plusieurs exigences, contraintes, conditions administratives, fonctionnelles, techniques, sociales, environnementales, etc.

Chaque nouvelle intervention est caractérisée par ses complexités singulières et nécessite une approche sur mesure. Même les artistes expérimentés n'ont pas toujours connaissance de ces particularités. Conscients qu'aucun croisement disciplinaire n'existe sans connaissance des disciplines, certains commanditaires accompagnent donc l'artiste dans sa démarche créatrice, comme nous le verrons par la suite.

Cela explique pourquoi, par exemple, la Société de Grand Paris avait choisi de confier certains projets des nouvelles stations à un tandem architecte-artiste. Une pratique qui a également été utilisée par Maxime Brunfaut dans les projets de nos stations bruxelloises à l'époque. Actuellement, nous le voyons dans le projet de réaménagement de l'avenue Broustin et l'œuvre en hommage d'Annie Cordy, où s'y dissipe la frontière entre art et aménagement.

Enfin, face à ces enjeux complexes, nous pouvons conclure que la transversalité, dans le cadre d'une commande artistique de projet urbain, vise à organiser un ensemble de disciplines, de perspectives et de compétences. À la différence d'une commande qui se situe dans un contexte uni-disciplinaire, une commande transversale vise à mobiliser un ensemble d'approches artistiques, fonctionnelles et/ou techniques en vue de produire une œuvre contextualisée, originale et inclusive.

L'évolution des modes de vie nous démontre qu'il n'existe pas qu'une seule approche. Plusieurs typologies artistiques se déroulent et s'entremêlent. Il y a une expansion, une pluralité d'activités très diverses, avec des expériences immersives et participatives permettant de créer des liens entre l'œuvre d'art et le contexte afin de créer un tout cohérent dans l'espace et dans le temps.

Merci pour votre attention.