

Co&Co&Co

Co-production, Co-opération, Co-laboration

C'est à plusieurs voix que nous pouvons parler de l'École du Magasin, une unité de formation intégrée à un Centre d'art et qui confronte le travail de l'institution au champ « très » élargi de l'art, à partir d'expériences plurielles et partagées, pratiques et théoriques, académiques et de terrain, menées avec la société civile et les institutions. Les participants enseignent, s'enseignent, collaborent, échangent leurs savoirs. Ils proviennent de contextes culturels différents et de formations multiples.

Agencement productif

Les enseignements donnés par l'École du Magasin se situent dans un micro-univers productif complexe où sont convoquées non seulement diverses disciplines – études critiques/politiques, études de genre, études postcoloniales, l'histoire/théorie/pratique de l'art, du curatorial et des cybermédias – et expertises, mais aussi des dispositifs de communication, des activités langagières, des agencements de création. Le projet est collectif, chacun a des tâches et des responsabilités tournantes (coordinateur-trice de projet, responsable de domaines d'étude ou spécialiste de savoir-faire). Dans cette pédagogie transversale, les rôles de chacun sont distribués en fonction des projets et des compétences individuelles et non pas fixés à l'avance.

Mon «background» en tant qu'artiste implique largement le travail collaboratif. De 1979 à 1997, je faisais partie de Group Material, un groupe d'artistes de New York qui réalisait des expositions et des projets articulant des problématiques sociales avec leurs relations à des questions esthétiques. [Julie Ault, in: Julie Ault & Martin Beck, *Critical Condition*, Cologne 2003]

Un espace public pour le débat

Stimuler des débats qui gagnent en vivacité ce qu'ils perdent en formalisme. Le processus évolutif de toute recherche fait appel à une mise en commun des ressources et des compétences; au sein d'une session de l'École du Magasin, cela implique un échange d'arguments qui prenne appui sur une pensée critique confrontant les apports des sciences sociales aux questions empiriques surgissant dans toute discussion publique. Ce processus rend possible le consensus dont se soutient l'action en commun.

La théorie critique héritée de l'École de Francfort et relue à partir des longs détours d'une anthropologie culturelle, offre un fil conducteur pour construire le tissu des discussions où se forment des décisions et des opinions. Il importe de réexaminer sans cesse les rapports entre le processus de recherche, les méthodologies, les méta-théories et les formes de vie culturelle-politique, les espaces et les temps vécus, afin de mieux résister à toute colonisation du monde vécu, à toute disjonction entre monde vécu et raison de la recherche.

«Nouveau millénaire. Défis libertaires», *Les trois écologies* (Éd. Galilée, Paris 1989), Félix Guattari: <http://1libertaire.free.fr/guattari1.html>

Global – local

Notre équipe s'est appuyée sur des recherches en pédagogies alternatives et sur une étude de l'interdisciplinarité dans l'optique de construire une unité d'enseignement flexible, mobile, définie par des domaines d'étude plutôt que par des médias, une unité à l'écoute de l'histoire du monde, indépendante et engagée dans la société civile. Le Magasin, la cité de Grenoble, les divers partenaires, les collectivités territoriales et les collectivités en réseau forment un environnement propice au déploiement d'enseignements favorisant des modes coopératifs de production, de circulation et d'accès aux savoirs (modes qui sont généralement séparés dans leurs conditions matérielles et idéelles).

Co-production, Co-operation, Co-laboration

It is with several voices that we can talk about the Curatorial School of the Magasin, a training unit integrated within an art center that confronts the work of the institution with the "vastly" expanded field of art, on the basis of plural experiences—both practical and theoretical, academic and in the field—shared with civil society and the institutions. Participants teach, teach each other, collaborate, and exchange their knowledge bases. They come from a broad range of cultural and educational backgrounds.

Productive arrangement

The teaching courses dispensed by the School of the Magasin are situated in a complex productive micro-universe calling upon not just a whole array of disciplines—critical/political studies, gender studies, postcolonial studies, art history/theory/practice, curatorial work, cyber-media—and expert appraisals, but also communicational situations, language-based activities, and creation layouts. It is a collective project, each taking turns with tasks and responsibilities (project coordinator, tutor, or specialist). With this cross-disciplinary teaching method, the role of each person is not set in advance, but assigned according to the different projects and individual skills.

My background as an artist has largely involved working collaboratively. From 1979 to 1997, I was part of Group Material, a New York City artists group that produced exhibitions and projects elaborating social themes and their relationships to aesthetic questions. [Julie Ault, in: Julie Ault & Martin Beck, *Critical Condition*, Cologne 2003]

A forum for public debate

Stimulating debates that are all the livelier for being less formal. The evolutive process involved in any research requires the pooling of skills and resources: within a School of the Magasin session, it implies an exchange of arguments based on critical thinking confronting the input of the social sciences to empirical questions that are going to crop up in any public discussion. This process opens the way to the consensus needed to back joint action.

The critical theory inherited from the School of Frankfurt and revised via the roundabout path of cultural anthropology, offers a lead with which to build up the fabric of the discussions in which decisions and opinions are formed. It is important to be constantly reviewing the relationship between the research process, methodologies, meta-theories, and cultural and political life forms, the spaces and times lived in so as to be better able to resist any colonization of the world of this experience, or any separation between the world as experienced and the rationale behind the research.

“Nouveau millénaire. Défis libertaires,” *Les trois écologies* (Paris 1989), Félix Guattari: <http://1libertaire.free.fr/guattari1.html>

Global—local

Our team bases its work on research into alternative pedagogies and on a study of inter-disciplinarity with a view to building a flexible, mobile teaching unit, defined by areas of research rather than by media, a unit that is listening out to the world, that is independent and committed within civil society. The Magasin, the city of Grenoble, the various partners, the different local authorities in the area, as well as networked communities form an environment that is conducive to the deployment of courses that foster cooperative modes of production, circulation, and access to knowledge (modes that are generally separated in their material and conceptual conditions).

Le programme de l'École, en constante transformation, a initié des échanges avec des collègues européens. En 1998 des curateurs et responsables de programmes d'études curatoriales internationaux (Beatrice von Bismarck, Université de Lüneburg; Teresa Gleadowe, Royal College, Londres; Julie Ault, artiste, critique, curatrice; Ursula Biemann, artiste, critique, curatrice; Ramon Tio Bellido, professeur à l'Université de Rennes; Ute Meta Bauer, professeur à l'Institut für Gegenwartskunst de l'Akademie der bildenden Künste de Vienne; Ine Gevers, Jan van Eyck Academie...) sont venus à Grenoble pour exposer leurs conceptions de l'enseignement de ce champ d'études. Quelle est la position du curateur lorsque l'artiste est lui-même curateur ou que ses pratiques sont intangibles, mobiles, flexibles, participatives, contextuelles, relationnelles, et qu'elles ne peuvent plus être échangées comme des produits? Quelle est la place des activités artistiques discursives, éducatives, organisationnelles, curatoriales, conceptuelles ou activistes?

Les travaux étaient présentés dans des galeries et dans des musées, mais ce n'était pas notre priorité. En qualité de militants, nous voulions que notre travail soit montré partout, à un grand nombre de publics différents. [Gregg Bordowitz, in: *Aids Riots. New York 1987-1994*, L'École du Magasin, Grenoble 2003]

Il est important de comprendre la flexibilité de l'approche que mes collègues et moi-même avons de notre pratique. Nous affirmons haut et clair que notre production peut prendre diverses formes – faire un film, enseigner, écrire, produire un projet public, contribuer à un journal, organiser une exposition ou présenter un travail particulier dans une galerie. Les différences sont notables, mais nous voyons chaque site comme l'un de ceux qui sont à notre disposition pour effectuer un travail culturel. [Mark Dion en discussion avec Miwon Kwon, in: *Mark Dion*, Phaidon Press, Londres 1997]

Les sources de nouveaux potentiels pour la pratique artistique et pour la recherche dans le champ de l'art se trouvent dans les relations et les interactions entre les différents champs de la culture et de la société et dans l'exploration libre de leurs échanges. [Ute Meta Bauer, in: *Education Information Entertainment, Current Approaches on Higher Art Education*, Éditions Selene, Vienne 2001]

L'aspiration vers une société plus humaine ne s'abîme pas dans un retrait hors du monde tel qu'il est, mais émerge au contraire d'engagements critiques et pratiques avec les comportements présents, les formations institutionnelles, et les pratiques quotidiennes. [Henry A. Giroux, «Something's Missing: From Utopianism to a Politics of Educated Hope», *Public Spaces, Private Lives: Democracy beyond 9/11*, Rowman & Littlefield, Lanham 2001, p. 121].

La discussion grenobloise (suivie de plusieurs colloques à Stockholm, Leipzig, Londres, New York réunissant des artistes théoriciens, des artistes enseignants, des artistes curateurs, des curateurs activistes, des théoriciens chercheurs) ouvre un passionnant champ d'investigation en réseau. Quelle formation pour les citoyens d'un monde «glocal»? Quels outils? Quelles modalités de travail pour arriver à une intelligence collective produite par une multiplicité dans la communication et la coopération?

Un réseau ouvert fait de singularités qui se rapportent les unes aux autres à partir du commun qu'elles ont en commun et du commun qu'elles produisent. Il n'est aisé pour aucun de nous de cesser de mesurer le monde à l'aune de l'Europe, mais c'est précisément ce que le concept de multitude exige de nous. C'est un défi. Relevons-le. [Michael Hardt & Antonio Negri, *Multitude*, La Découverte, Paris 2004]

Construire un espace de travail

Faire de la salle de classe une scène démocratique à laquelle chacun se sent une responsabilité à contribuer est le but principal de la pédagogie transformative. [bell hooks, *Teaching to Transgress*, Routledge, New York & London 1994]

Pour déconstruire les modèles dominants du studio (la *Meisterklasse*) et du cube blanc, nous choisissons de garder un espace ouvert, modulable, qui puisse être à la fois un atelier et un laboratoire de recherche, une archive et une bibliothèque spécialisée, un salon, un lieu de séminaire et d'exposition, un espace d'accueil pour un collectif de sans-papiers ou des participants à la Gay Pride. Créer un espace multifonctionnel pour héberger une École vers laquelle convergent des disciplines hybrides et des acteurs de la société civile. L'école-laboratoire est un espace intermédiaire entre le monde académique et la société et les institutions, un lieu qui encourage les travaux de collaboration pour déconstruire les conventions individualistes de la pratique artistique. On observe que

The School syllabus is constantly being transformed, and has led to exchanges with colleagues elsewhere in Europe. In 1998, curators and heads of international curatorial study programs (Beatrice von Bismarck, Lüneburg University; Teresa Gleadowe, Royal College of Art, London; Julie Ault, artist, critic, curator; Ursula Biemann, artist, critic, curator; Ramon Tio Bellido, Rennes University; Ute Meta Bauer, Institut für Gegenwartskunst of the Akademie der bildenden Künste in Vienna; Ine Gevers, Jan van Eyck Academie ...) came to Grenoble to put forward their views on teaching this field of study. What is the curator's position when the artist is a curator him/herself or produces intangible, mobile, flexible, participative, contextual, relational works that cannot be exchanged like so many products? What is the place of discursive artistic, educational, organizational, curatorial, conceptual, and activist activities?

The works were being presented at galleries and in museums, but for us this was not a priority. As militants, we wanted our work to be shown all over to a large number of different audiences. [Gregg Bordowitz, in: *Aids Riots. New York 1987-1994*, Grenoble: Ecole of the Magasin 2003]

It is important to understand the flexible way in which my peers and I think of our practice. We hold clear the belief that our production can have many different forms of expression – making a film, teaching, writing, producing a public project, doing something for a newspaper, curating, or presenting a discrete work in a gallery. The differences are noted, but we see each site as one among many at our disposal in terms of cultural work. [Mark Dion in conversation with Miwon Kwon, in: *Mark Dion*, London: Phaidon 1997]

Fresh sources of potential for practicing art and for researching the field of art are to be found in the relations and interactions between different areas of culture and society and in the free exploration of their exchanges. [Ute Meta Bauer, in: *Education Information Entertainment, Current Approaches on Higher Art Education*, Vienna: Selene 2001]

The longing for a more human society does not collapse into a retreat from the world but emerges out of critical and practical engagements with present behaviors, institutional formations, and everyday practices. [Henry A. Giroux. "Something's Missing: From Utopianism to a Politics of Educated Hope," *Public Spaces, Private Lives: Democracy Beyond 9/11*, Lanham: Rowman & Littlefield 2001, p. 121]

The Grenoble discussion (followed by a number of symposia in Stockholm, Leipzig, London, and New York attended by artists who are also theoreticians or teachers or curators, by activist curators, and by theoretical researchers) opens up a fascinating field of investigation, networking together. What training should be given to the citizens of a "glocal" world? What tools? What working methods to arrive at a collective intelligence produced by many working in communication and cooperation?

An open network composed of singularities that relate to each other on the common basis of both what they share and their joint output. It is not easy for any of us to stop sizing up the world by the yardstick of Europe, but that is precisely what this concept of the many requires us to do. It is a challenge that we have to face. [Michael Hardt/Antonio Negri, *Multitude*, Paris: La Découverte 2004]

Building a work space

Making the classroom a democratic setting where everyone feels a responsibility to contribute is a central goal of transformative pedagogy. [bell hooks, *Teaching to Transgress*, New York, London: Routledge 1994]

To deconstruct the dominant models of the studio (the *Meisterklasse*) and the white cube, we choose to keep a modular, open space that can be at once a studio and a research laboratory, and a specialist library and archive, a lounge, a seminar and exhibition space, a reception area for a group of illegal immigrants or members of Gay Pride. To create a multipurpose space to house a School toward which hybrid disciplines and the players of civil society converge. The laboratory school is a halfway house between the world of academia and society and institutions, a place that encourages work in collaboration to deconstruct the individualistic conventions of artistic practice. We observe how any complex productive world is carried along by individual dynamics, by differentiated timescales and forms of subjectivization that encourage self-organizational practices and multi-varied modes of interaction (Stéphane Nadaud, Félix Guattari, *Écrits pour l'anti-Œdipe. Textes agencés*,

tout univers productif complexe est porté par des dynamiques singulières, par des temporalités et des formes de subjectivations différenciées qui favorisent les pratiques auto-organisationnelles et des modes d'interaction multi-variée (Stéphane Nadaud, Félix Guattari, *Écrits pour l'anti-Œdipe. Textes agencés*, 2005). Eu égard à ces quelques cinq dernières années d'enseignements soutenus par l'École du Magasin, cette observation rend compte des voies diverses et singulières par lesquelles ont été introduits des savoirs transversaux aux disciplines, porteurs d'une hétérogénéité favorable à l'émergence de pratiques curatoriales audacieuses.

Team teaching

D'emblée, nous opposons une solide formation critique aux vagues notions de vocation artistique. Dans les conditions d'effondrement et de transformation générale des cultures mondiales qui sont les nôtres aujourd'hui, l'auteur, sans toutefois être mort, n'a plus une position centrale, originale et toute puissante, il/elle est traversé-e dans sa construction sociale (groupe, genre) par des courants idéologiques auxquels il/elle répond à travers un travail en accord avec l'espace social et culturel dans lequel il/elle évolue et fonctionne. Nous défendons des profils hybrides et des engagements sur plusieurs fronts, comme celui de Renee Green, qui se présente comme

(...) une artiste, écrivain et cinéaste, qui fonctionne aussi comme une intellectuelle. Je suis par ailleurs employée par une institution académique comme professeur. (À part cela je ne me considère pas comme une universitaire si ce terme définit celui qui a été éduqué par l'université et a réussi avec succès les différents examens qui conduisent à ce titre.) Je suis entrée à l'université comme une artiste, une chercheuse ce qui crée une dynamique différente. (...) Je peux exister dans l'université car j'ai étudié ses discours et je connais ses règles et contribue au discours intellectuel, mais je peux également jouir d'une distance qui provient du fait que j'ai expérimenté d'autres formes de vie et parce que j'ai accès à d'autres modes d'expression et de diffusion au-delà des conventions académiques qui fonctionnent sur d'autres critères. [*Texte zur Kunst* n° 53, 2004]

ou comme celui de Mierle Laderman Ukeles, qui se définit ainsi:

Je suis une artiste, une femme, une épouse, une mère (dans un ordre quelconque). Je fais beaucoup de ménage, de nettoyage, de cuisine, de rénovation, d'aide, de conservation, etc. Je fais également (et jusqu'à présent de manière séparée) de l'art. [*Document*, New York, automne 1997, p. 7]

Auto-organisation/pilotage

Les modes d'organisation et de production des enseignements sont placés sous les conditions offertes par un ensemble d'agents, d'acteurs dont principalement les partenaires, membres des sessions annuelles. L'évolution constante des modes d'organisation rend plus que jamais nécessaire le renouvellement des approches critiques du travail intellectuel et pratique, en particulier du point de vue de l'épistémè des savoirs convoqués et d'un point de vue socio-politique, concernant la circulation de multiples composantes concernées par « le procès de travail », ses procédures, ses processus et l'ensemble des moyens de pilotage. Nous situons les expériences théoriques et les expériences vécues dans une perspective politique et mettons l'accent sur la pensée critique à l'âge de la mondialisation. Nous cherchons à construire un fond de références communes, nous nous intéressons aux auteurs libres de traverser les disciplines et qui traitent de question de société, d'économie capitaliste et néo-libérale, de discrimination, d'immigration ou d'exil, de différences de classe et de genre. Nous étudions aussi l'art des réseaux/Net art et participons au développement de la culture Internet. Depuis la session 10 de l'École du Magasin, en 2000-2001, chacune des sessions crée sa propre interface d'étude par un site qui présente les recherches et les résultats de la session. Nous étudions la théorie de la culture et de l'anthropologie contemporaine dans la perspective des recherches de l'École de Birmingham à laquelle s'ajoutent les théories post-coloniales. Les études de genre sont intégrées à l'ensemble des enseignements aussi bien que dans les réflexions pédagogiques par un engagement constant pour un projet de démocratie plurielle et pluraliste. « La politique féministe devrait être comprise non comme une

2005). In the light of the five last years or so of ongoing teaching by the School of the Magasin, this observation accounts for the diverse and singular paths whereby cross-disciplinary knowledge has been introduced, ushering in a heterogeneity conducive to the emergence of some bold curatorial practices.

Team teaching

From the word go, we establish a solid critical training in opposition to vague notions of an artistic calling. In the conditions of general collapse and transformation of the world's cultures which we are seeing today, the author, without being quite dead, no longer holds a central, original, all-powerful position, he or she is run through in his or her social construction (group, gender) by ideological trends, responding to them through work in harmony with the social and cultural space in which she/he operates. We defend hybrid profiles and commitments on several fronts, like that of Renee Green, who presents herself as

[...] an artist, writer and filmmaker, who also functions as an intellectual. I also have a teaching post with an academic institution. (Apart from that, I do not view myself as an academic if we take that term to mean someone who has had a university education and passed the different exams leading to that title.) I went to university as an artist, a researcher, which creates a different sort of dynamic [...] I can exist at university because I have studied its rhetoric and I know the rules and contribute to the intellectual discourse, but I can also keep a distance owing to the fact that I have tried other ways of life and because I have access to other modes of expression and dissemination beyond academic conventions, which work to different criteria. [*Texte zur Kunst*, n° 53, 2004]

or like that of Mierle Laderman Ukeles, who defines herself like this:

I am an artist, I am a woman. I am a wife. I am a mother. (Random order.) I do a hell of a lot of washing, cleaning, cooking, renewing, supporting, preserving, etc. Also (up to now separately) I "do" Art. [*Document*, New York, autumn 1997, p. 7]

Self-organization/steering

The modes of organization and production of teaching courses are placed under conditions provided by a set of agents, players most of whom are partners, and members of the annual sessions. Now more than ever, the constant evolution of these modes of organization imposes a renewal of critical approaches to intellectual and practical work, particularly from the viewpoint of the episteme of knowledge called upon and from a socio-political viewpoint, concerning the circulation of multiple components concerned by the "working process," its procedures, its processes, and all the piloting resources. We situate theoretical experiments and real-life experiences from a political perspective, with emphasis on critical thinking in this age of globalization. We are seeking to build up a fund of common references, we are interested in authors who are free to cross disciplines and who tackle issues of society, capitalist and neo-liberal economics, discrimination, immigration exile, class and gender differences. We also study net art and are involved in developing the Internet culture. Since Session X of the School of the Magasin, in 2000-2001, each of the sessions has created its own study interface via a website presenting the research and results of that session. We study the theory of culture and contemporary anthropology from the perspective of the research of the Birmingham School, with the addition of post-colonial theories. Gender studies are included within the overall syllabus both in the pedagogical thinking through ongoing commitment in favor of a project for a plural and pluralist democracy. "Feminist politics ought to be understood not as a separate political perspective, defined as the defense of the interests of women per se, but rather as the pursuit of feminist aims and objectives in a broader context, along with other claims."

With the recent euphoria over the use of digital media in art and cultural spaces, a comprehensive, gendered analysis of global capital with regard to the culture and information industry seems more relevant than ever. [Ursula Biemann, *Been There and Back to Nowhere*, Berlin: b_books 2000]

perspective politique séparée, définie comme la défense des intérêts des femmes en tant que femmes, mais plutôt comme la poursuite de buts et objectifs féministes dans un contexte plus large où sont articulées d'autres revendications.»

Avec l'euphorie actuelle de l'utilisation de médias digitaux dans les sphères artistiques et culturelles, une analyse globale et basée sur une étude des « genres » (genders) du capitalisme global en regard de l'industrie culturelle et informationnelle s'avère plus urgente que jamais. [Ursula Biemann, *Been There and Back to Nowhere*, b_books, Berlin 2000]

Un mode de production audio-visuelle appelé le « film-essai » a proliféré dans la dernière décennie (...). Comme son ancêtre, l'essai écrit, ce mode dépasse les frontières des disciplines, transgresse les normes conceptuelles et formelles et ne suit pas une trajectoire narrative établie. Le film-essai est comme un rébus, un hybride, qui rappelle l'opération de la mémoire et le travail du rêve. [Nora Alter, « Memory Essays », in Ursula Biemann ed., *Stuff it*, Institute for Theory and Design Zürich, Voldemeer, Zurich & Springer Wien and New York, 2003]

Curatorial

Que recouvrent exactement les notions de « display », « d'exposition », de « curatorial » ? Comment des concepts tels que organiser, arranger, promouvoir, médier, distinguer ou relier, s'entrecroisent-ils avec les notions de « display », « d'exposition », de « curatorial » ?

Les études curatoriales se réfèrent à l'histoire/théorie des expositions pour analyser des modèles contemporains dialogiques et contestataires qui posent la question de la communication dans le contexte de la globalisation. Le curatorial au sens élargi s'inscrit au croisement de l'art, du politique et de l'administration institutionnelle. Il s'agit de comprendre comment l'expansion des moyens de distribution de l'art défie le concept de pratique curatoriale, étudier des formes alternatives d'exposition et en particulier les pratiques développées par les artistes. Ces recherches sur les modes d'organisation et les stratégies de distribution mettent l'accent sur les applications pratiques. Les étudiants développent et présentent des projets. L'École encourage la recherche et le développement de projets au-delà des lieux traditionnels.

Développer la recherche dans le champ élargi des arts

Le cadre des projets, des recherches ne se limite pas aux disciplines, domaines d'études ou savoir-faire attendus (l'histoire de l'art, l'esthétique, la philosophie, l'art dans l'espace public, etc.) même considérés dans un champ élargi. Il s'étend à des objets d'étude imprévus, des corpus inédits, souvent hybrides, des modes de production qui font appel à des savoir-faire empruntés. Les projets supposent des travaux et des expériences dans des domaines d'étude situés au croisement de disciplines (critique littéraire, théorie du cinéma, science politique, psychanalyse...), de sciences (biologie, écologie...), de savoir-faire (analyse de terrain, contacts avec des communautés, design d'exposition, rédaction d'essais, DJ'ing...).

Une pédagogie transversale

L'un des enjeux de ce cours est de démontrer que réfléchir peut être non seulement un dur labeur mais également une activité jouissive. Développer des outils analytiques est une nécessité pour réfléchir sur le pourquoi de ce que l'on fait, quoi que l'on fasse. [Renee Green, *Texte zur Kunst*, n° 53, 2004]

Le renouvellement des productions de savoir est activé par les forces des multiples strates qui mêlent le dehors et le dedans de l'institution, au plan local et global de l'histoire qui « nous » arrive. Les effets de la circulation des savoirs dans une société de l'information, les processus dynamiques d'échanges drainés par les réseaux informatiques, l'ensemble des couplages dans la distribution des contenus retentissent à l'échelle d'une micro-institution. Le phénomène de co-émergence des acteurs et des dispositifs de travail co-opératif, bien connu dans les rapports de production d'une société qui développe un « capital cognitif » — ce phénomène est largement présent à l'École. Chaque année, « les équilibres

A mode of audio-visual production called the "essay film" has proliferated in the past decade [...] Like its ancestor, the written essay, it poaches across disciplinary borders, transgresses conceptual and formal norms, and does not follow a clear narrative trajectory. The essay film is rebus-like and hybrid, recalling the operation of memory and dream-work. [Nora Alter, "Memory Essays," in: Ursula Biemann ed., *Stuff it*, Zurich, Vienna, and New York: Voldemeer & Springer 2003]

Curatorial

What constitutes "display," "exhibition," "curating"? How do concepts like organizing, arranging, promoting, mediating, segregating, and linking intersect with display, exhibition, and curating?

Curatorial studies refer to the history/theory of exhibitions in order to analyze contemporary dialogic and anti-establishment models that raise the question of communication in the context of globalization. The curatorial in the broader sense lies at the crossroads of art, politics, and institutional administration. The aim is to understand how the extension to the ways of disseminating art challenges the concept of curatorial practice, to study alternative forms of exhibition, and especially practices developed by artists. This research into modes of organization and distribution strategies places the emphasis on the practical applications. Students develop and present projects. The School encourages research and development of projects outside the traditional venues.

Developing research into the wider field of the arts

The framework for projects and research is not restricted to the usual disciplines, study areas, or know-how (history of art, aesthetics, philosophy, art in the public space, etc.), although considered as part of an expanded field. It extends to unexpected study objects, unusual, often hybrid corpora, modes of production that call upon borrowed know-how. The projects suppose work and experience in cross-disciplinary study areas (literary criticism, theory of the cinema, political science, psychoanalysis ...), science (biology, ecology ...), know-how (field analysis, contacts with communities, exhibition design, essay-writing, dj-ing ...).

A cross-disciplinary pedagogy

One of the goals of this class is to demonstrate that while thinking may be hard work it can also be a pleasurable activity. Developing analytical skills is necessary to reflect on why one makes or does what one does, whatever that may be. [Renee Green, *Texte zur Kunst*, n° 53, 2004]

The renewal of knowledge production activities is enabled by the forces of the multiple layers that mix the institution's internal and external sectors, at the local and global level of the history that is happening to "us." The effects of the circulation of knowledge in an information society, dynamic exchange processes channeled by computer networks, all the links in the distribution of content, are resounding on the scale of a micro-institution. The phenomenon of co-emergence of the players and of cooperative working practices, well-known in the production reports of a company building up its "cognitive capital" — this phenomenon is very much present at the School. Each year, "the historical balances" fall apart and are recomposed in a huge platform of players, objects, dissertations, and technologies — networks/players working together on innovation in a logic of sharing knowledge and risks with their from the outset conflicting and complementary desires. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Theorie_des_acteurs-reseaux). In what is explored as modes of organization, the issue is about desires, affects, and differential relationships in permanent interaction. From these heterogeneous, a-centric assemblages and singular subjectivities there can emerge something like variable self-organization where steering supposes great flexibility in learning, and the abandoning of standardized ways of functioning. Multilateral pedagogy highlights each person's knowledge and way of being. It redistributes the traditional decision-making roles. It seeks to increase the degree of self-management and

A
1998
Eugenio Cano
28.02-10.04.1988

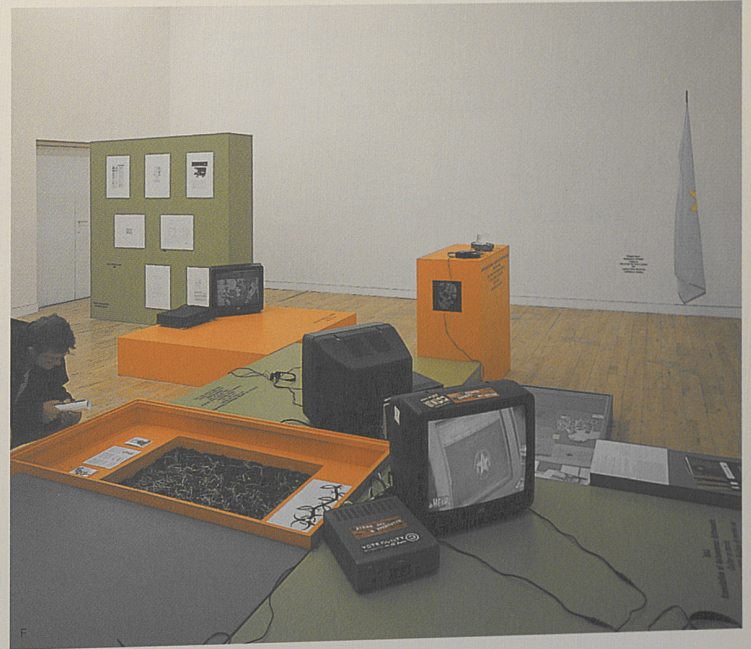
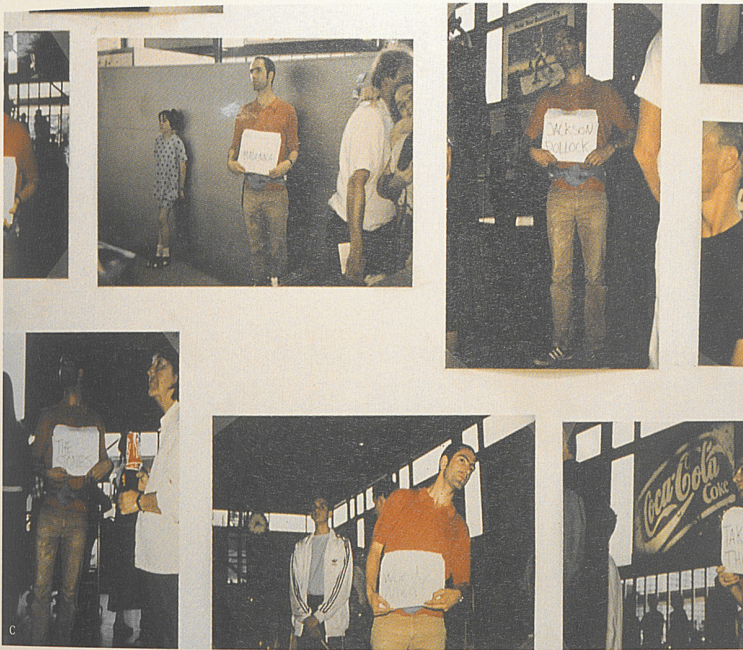
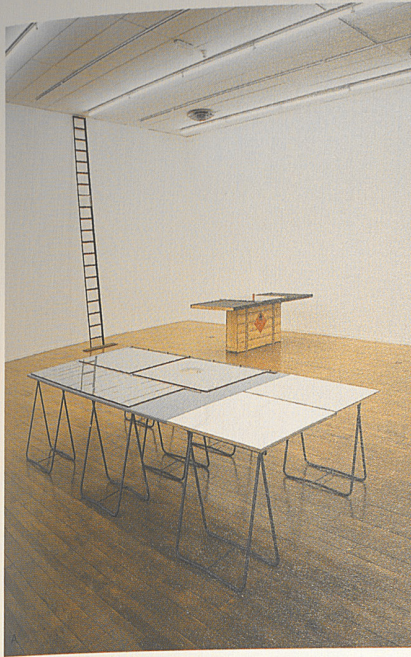
B
Le Magasin -
l'École - l'Exposition
Mark Dion
01.10-26.11.1989

C
Des histoires en formes
Jonathan Monk
08.06-07.09.1997

D
Des histoires en formes
Børre Saethre
08.06-07.09.1997

E
Pl@ytimes
17.01-07.02.1999

F
Digital Déviance
03.06-02.09.2001



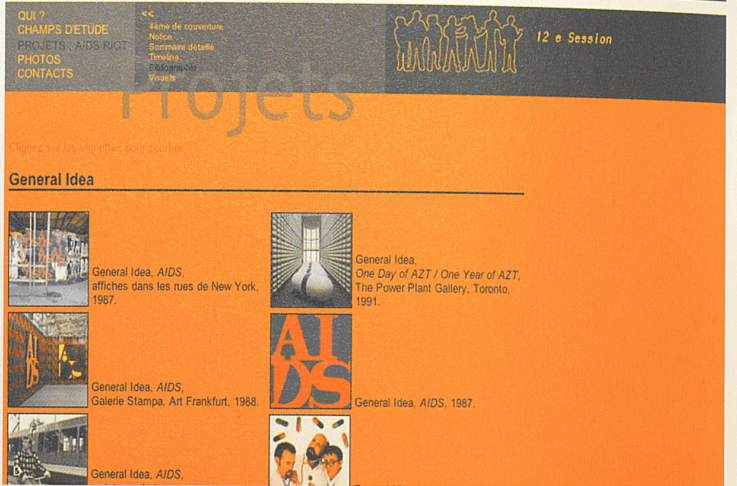
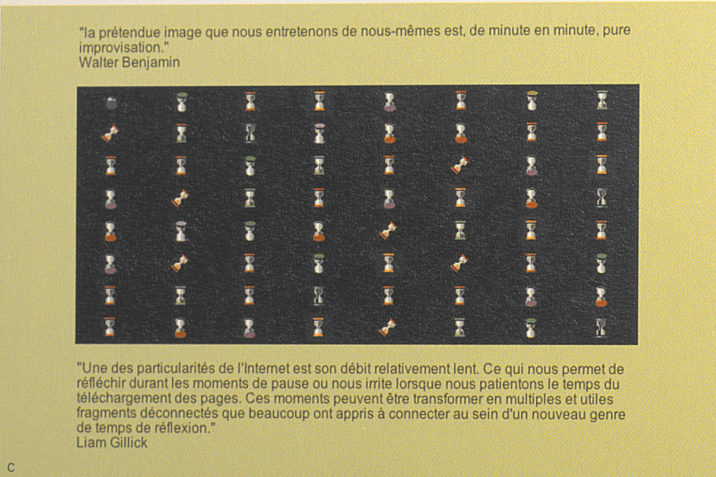
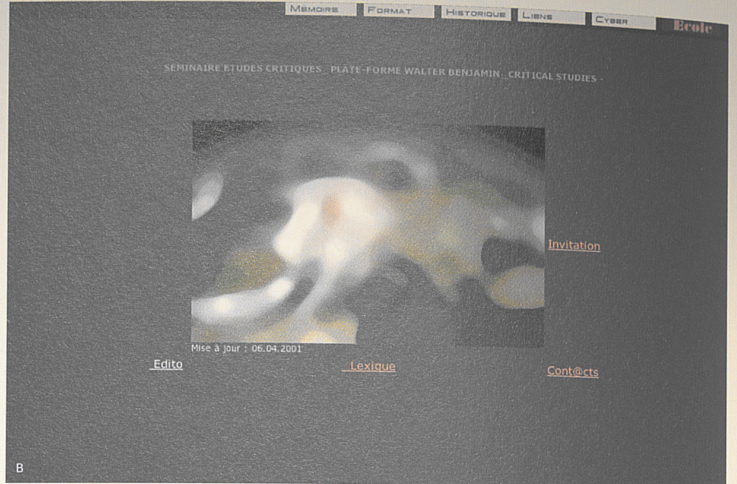
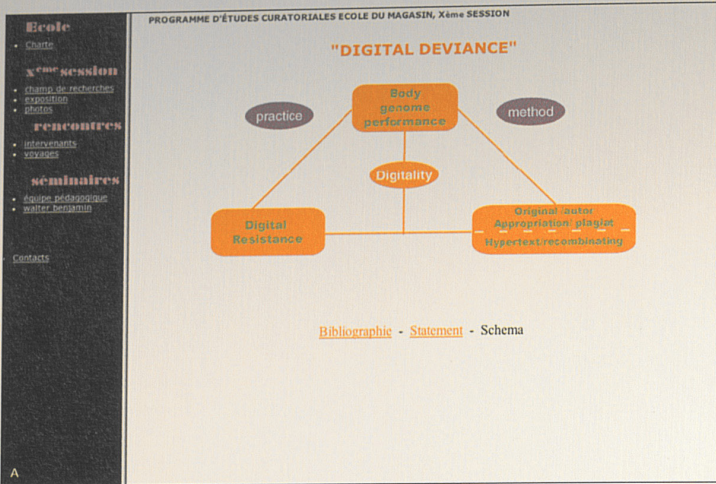
A Schéma Heuristique
Digital déviance
 actes de recherche, 2001
<http://10emesession.free.fr/champs/index.html>

B La plateforme Walter Benjamin
 et la 10^{ème} session, 2001
http://10emesession.free.fr/Plate-Forme_walterbenjamin/index.html

C Pièce digitale de Stéphanie
 Garzanti, session 11, 2002
<http://www.ecoledumagasin.com/>
 D Artistes en lutte contre le Sida,
 visuels, 2003 <http://www.ecoledumagasin.com/session12/>

E Homepage de la session 14,
 2005
<http://www.ecoledumagasin.com/artistes/gats/session14/home.html>

F Artistes et Commons Service
 Group sous licence CC
<http://www.ecoledumagasin.com/csg/#venice>



axe de recherche
 productions
 timeline
 photos

session14 about plus more

We declare ART a GATS FREE ZONE

Nous déclarons l'ART ZONE HORS AGCS

This is the site of **session14** of **l'Ecole du Magasin** (2004-2005). It presents our activities at the Ecole and the research that led to the creation of our curatorial collective: the **Commons Service Group**.

Our project **We declare ART a GATS FREE ZONE** is presented online www.ecoledumagasin.com/csg/

While **session 14** is now over, we continue our activities as the **Commons Service Group**. Follow our future projects on our blog www.ecoledumagasin.com/csg/wordpress/

Heather Anderson, Jerome Grand, Julia Maier
 Commons Service Group
 July 22nd, 2005

Ceci est le site de la **session14** de **l'Ecole du Magasin** (2004-2005). Il présente nos activités à l'Ecole et les recherches qui nous ont menées à former notre collectif curatorial: le **Commons Service Group**.

GATS/AGCS inserts Venice dépliant ressources March8 CSG blog cc contact credits

cc creative commons

ART & culture must circulate freely

Through the *General Agreement on Trade in Services (GATS)* and the *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, the WTO is imposing larger commercial constraints on the circulation of immaterial goods and information.

Creative Commons is a counterbalance to these constraints by offering an alternative to copyright and allowing culture and knowledge to circulate freely.

This site and its contents are licensed under **Creative Commons** licenses. Each artist chose a specific license for their work. The Commons Service Group's work is under **Attribution-ShareAlike 2.5 License**.

Learn more about Creative Commons: <http://creativecommons.org>

cc creative commons

L'ART & la culture doivent circuler librement

L'OMC à travers l'*Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS)* et les *Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)* impose de plus en plus de réglementations marchandes sur la circulation des biens immatériels et des connaissances.

historiques» se défont et se recomposent dans une vaste plateforme d'acteurs, d'objets, de mémoires et de technologies — acteurs-réseaux qui concourent ensemble à l'innovation dans une logique de partage des connaissances, des risques, avec leurs désirs d'ores et déjà conflictuels et complémentaires. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Theorie_des_acteurs-reseaux) Dans ce qui est exploré comme modes d'organisation, il en va des désirs, des affects et des rapports différentiels en interaction permanente. De ces assemblages hétérogènes, acentrés et des subjectivités singulières peuvent émerger quelque chose comme une auto-organisation variable où le pilotage suppose une grande plasticité d'apprentissage et l'abandon des fonctionnements normalisés.

La pédagogie multilatérale met en valeur les savoirs et les savoir-être de chacun. Elle redistribue les rôles traditionnels dans les prises de décision. Elle vise à augmenter la part d'autogestion et d'auto-évaluation à l'intérieur d'une forme de coordination solide et souple, capable d'anticiper les besoins et de concrétiser les intuitions. Il y a beaucoup plus de temps engagé dans l'éducation d'un étudiant que le seul temps des cours.

Beaucoup d'enseignants restent peu désireux de s'impliquer dans une quelconque pratique pédagogique qui insiste sur la participation mutuelle entre étudiants et professeurs, parce que des efforts et du temps supplémentaires sont requis par une telle forme de travail pédagogique. [bell hooks, *Teaching to Transgress*, Routledge, New York & London 1994]

Capitaux

Les enseignements de l'École ne sauraient être détachés de configurations impliquant de multiples complémentarités. La mise à disposition d'un capital communicationnel (Castells Manuel, *La Société en réseaux*, Fayard, Paris 1996), fondé sur les relations entre les acteurs de proximité et d'éloignement (anciens étudiants, institutions partenaires, entreprises, gouvernements), sur un capital immatériel de connaissances (des enseignements, des ressources culturelles, techniques et/ou scientifiques) et un capital matériel (infrastructures, ressources financières, bâtiments) est la condition d'une participation collective à la production de nouvelles « représentations du monde » inscrites dans chacun des projets menés au terme d'une session annuelle. Les vicissitudes rencontrées attirent l'attention sur cette dynamique enchevêtrée de capitaux, portuse à la fois de forces et faiblesses. Quels que soient les capitaux mis en jeu et en présence, leur caractère processuel devient suffisamment puissant et créateur d'un univers productif, lorsque les acteurs parviennent à se représenter l'ensemble complexe dont ils/elles font partie. Une telle représentation est sans doute un des enjeux majeurs de tout enseignement de l'École où chacun-e s'accorde pour dire qu'il/elle « fait une expérience durable à vie » en ayant traversé toutes les formes d'indétermination marquant ces pratiques de co-opération et d'interaction contextualisées.

Approches non-linéaires

La renégociation des capitaux et des légitimités (critiques, institutionnelles, politiques) est le gage de l'élasticité d'un environnement propice au désir individuel et collectif (désir toujours singulier, toujours réactif et interactif) de performer une production, une action signifiante pour l'ensemble des acteurs engagés dans les pratiques de l'École.

Être, pour une année voire plus, car le réseau résiste au temps et à la dispersion, une communauté de personnes qui étudient ensemble.

self-assessment within a solid but flexible form of coordination, capable of foreseeing needs and giving concrete form to intuitions. A lot more time is spent on a student's education than just the course hours.

Many professors remain unwilling to be involved with any pedagogical practices that emphasize mutual participation between teacher and student because more time and efforts are required to do this work. [bell hooks, *Teaching to Transgress*, New York, London: Routledge 1994]

Capital

The School's teaching cannot be detached from configurations involving multiple complementarities. The availability of a communications capital (Castells Manuel, *La Société en réseaux*, Paris: Fayard 1996), based on the relations among players both at hand and further a-field (former students, partner institutions, business, government), on an intangible capital of knowledge (courses, cultural, technical, and/or scientific resources) and a tangible capital (infrastructures, financial resources, buildings), is the prerequisite for collective participation in the production of new "representations of the world" written into each of the projects carried through in a yearly session. The trials encountered draw attention to the tangled dynamics of capital resources, as the source of both strengths and weaknesses. Whatever the types of capital brought into play and in presence, their processual character becomes sufficiently powerful and creative of a productive world when the players manage to figure out the complex unit to which they belong. Such a representation is doubtless one of the major stakes of any teaching done at the School, where everyone agrees in saying that they are "having an experience to last a lifetime" by passing through every form of indeterminacy marking this taste of context-sensitive co-operation and interaction.

Non-linear approaches

Renegotiation of capital and of critical, institutional, political legitimacies means guaranteed flexibility for an environment conducive to the individual and collective desire—always singular, always reactive and interactive—to perform a production, an action that is significant for all the players involved in the practices of the School of the Magasin.

To be, for a year or maybe longer—for the network can withstand time and dispersal—a community of people studying together.