

La philologie sur les murs de l'espace public.

La philologie, drôle de nom n'est-ce pas ? Ce n'est pas un courant artistique ou philosophique. La philologie, du grec ancien *philología*, signifie « amour des mots, des lettres, de la littérature ». Cela consiste en l'étude d'une langue et de sa littérature à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Elle vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c'est-à-dire à sélectionner le texte le plus authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou d'autres sources disponibles : fragments (citations par d'autres auteurs), graffiti anciens... Ainsi, le philologue compare les versions conservées de ces textes, ou rétablit le meilleur texte en corrigeant les sources existantes.

Pour ma part, je comprend et interprète ce terme littéraire comme le traitement d'œuvres littéraires, de textes connus ou encore même de citations. Ce n'est donc pas la définition formelle j'en conviens mais c'est sous cet angle que je souhaite l'aborder dans ce devoir de recherche. Ainsi nous allons ici traiter la question de l'inscription (uniquement textuelle) sur les murs de l'espace public. Nous partirons d'une description et d'une analyse des archives, vestiges et murs de Pompéi puis ensuite nous développeront trois œuvres ou projets intitulés : *Mural en rébus*, *Voyages entre les langues* et *Chaumont amour*. L'enjeu ici sera de démontrer comment l'étude d'une langue et ses classiques littéraires peuvent être retranscrits sur les murs de l'espace public.

Pompéi

Petit rappel historique bref : Pompéi est située dans la baie de Naples, dans le sud de l'Italie. Le 24 octobre 79, une violente secousse a fait trembler la ville. Quelques heures plus tard, un énorme nuage noir s'est échappé du Vésuve. Le matin suivant, le volcan a explosé.

Des cendres brûlantes ont alors englouti la ville; les gaz et la fumée ont rendu l'air irrespirable. Les habitants sont morts dont certains ont même été figés sur place. Ainsi, en raison des conditions particulières de sa destruction, la région de Pompéi connaît un mode de conservation très efficace même si tristement lugubre. Ont pu être conservés, un nombre considérable d'inscriptions latines ce qui offre, pour ceux qui les étudient, un dossier documentaire sans équivalent.

L'écriture jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne des cités romaines qui pratiquaient abondamment la gravure monumentale sur pierre¹, pour honorer les dieux, les notables, commémorer des circonstances particulières (constructions, etc.) ou conserver la mémoire des défunts. L'étude philologique et historique de ces inscriptions parvenues jusqu'à nous est l'objet de l'épigraphie latine. À la différence de bien d'autres sites antiques où beaucoup d'inscriptions ont été perdues, brisées ou déplacées, Pompéi offre un instantané de la présence de l'écriture monumentale dans la ville. Bien plus, l'ensevelissement sous les cendres a aussi conservé des documents gravés ou peints qui ne nous sont habituellement pas parvenus en raison de leur fragilité : graffitis, affichage municipal ou commercial...

Les cendres ont aussi conservé des documents écrits privés.

Les inscriptions de Pompéi offrent donc un aperçu assez complet de la vie publique et quotidienne d'une cité antique telle qu'elle se donnait à lire à ses concitoyens alphabétisés.

Dans ce cas précis, il est donc décrit que les inscriptions lapidaires réalisées relataient le quotidien des citoyens et donc par conséquent, on possède une idée précise du fonctionnement de la ville et nous pouvons donc nous faire une image fidèle des coutumes et de la culture prônées à cette époque.

1-La gravure lapidaire désigne à la fois la technique de gravure sur pierre, et l'œuvre qui en résulte. Quand il s'agit de l'écriture d'inscriptions en creux sur des plaques, dans l'architecture ou les monuments, on parle plus précisément d'inscription lapidaire. La gravure lapidaire est une œuvre unique destinée à être vue et lue sur place, contrairement à l'estampe, qui résulte de la reproduction d'une gravure. Elle a été utilisée depuis la Préhistoire et pendant toute l'Antiquité.

Elle est toujours pratiquée, quoiqu'en proportions plus réduites que par le passé, notamment pour les monuments funéraires.

Programmata, inscriptions électorales, Pompéi, Ier siècle après J.C.

Mural en Rébus, peinture sur mur, Montréal, 2015

Voyages entre les langues

Ruedi & Véra Baur, Karelle Ménine | 2016-2017 | Suisse

Introduisons d'abord le lieu du prochain projet. La Suisse est un pays à l'impact fort qui se distingue de par une belle diversité assumée. Cet aspect cosmopolite du pays a engendré une cohabitation de plusieurs cultures et notamment de plusieurs langues. Projet d'ampleur fédéral, "Voyages entre les langues" est un projet d'installations calligraphiques s'inspirant du patrimoine littéraire suisse. Le projet a été mené par Ruedi et Véra Baur⁶ ainsi que Karelle Ménine⁷ et soutenue par la fondation Oertli⁸ Dans ce projet d'ampleur, des citations et des poèmes envahissent les espaces publics des villes des quatre régions linguistiques du pays. Les langues et les textes de la Suisse mais aussi des nombreuses communautés étrangères circulent, illustrent la diversité des langues et des cultures en Suisse. Un livre raconte cette aventure collective et a été publié par *les éditions alternatives*. Ainsi dans ce projet, l'accent est mis sur l'idée de rendre visible le patrimoine littéraire multilingue, riches de circulations des langues et des êtres. Un fois encore l'exploitation de la culture littéraire est ici assumé et mis en valeur au moyen d'inscriptions réalisées avec un outils des plus communs mais des plus contemporains, le feutre Marker.

6-Ruedi Baur: Depuis les années 80, il pense son activité de designer dans le contexte de l'espace public. Travaillant dans un premier temps comme graphiste pour de nombreuses institutions culturelles, il organise dès les années 90 un enseignement trans-disciplinaire à Lyon autour de la notion « d'espace-information » puis un post-diplôme intitulé Espaces civiques et design. Depuis, cette thématique l'occupe en permanence que ce soit via le travail réalisé dans ses ateliers comme dans le cadre de son enseignement.

Véra Baur: Sociologue spécialisée en anthropologie visuelle, elle est diplômée en sciences sociales. En tant que chercheuse, elle développe une pratique trans-disciplinaire au croisement de la culture, des sciences et de la politique et propose un nouvel angle d'approche de la sociologie du design.

7-Karelle Ménine est une journaliste et auteure franco-suisse vivant à Genève.

8-L'objectif principal de la Fondation est d'encourager des projets permettant de « jeter des ponts » entre les quatre régions linguistiques de la Suisse.

Voyages entre les langues, installation à Faido, Suisse, 2016-2017

Voyages entre les langues, installation à Nyon, Suisse, 2016-2017

Voyages entre les langues, installation à Sierre et Sion, Suisse, 2016-2017

Voyages entre les langues, installation à Bienne, Suisse, 2016-2017

En effet dans les trois projets vus précédemment, la question du rassemblement est importante. Dans les gravure de Pompéi, on se rend bien compte que les inscriptions relatent aussi les activités qui se déroulent dans la ville, comme si elles étaient un prémisses des affiches culturelles que l'on connaît aujourd'hui. Au Canada, le projet était collaboratif de par sa réalisation. De plus le Canada est connu pour être un pays friand de design social et donc dans lequel on va retrouver nombre de projets qui invite à se regrouper. Enfin, le projet mené en Suisse est également porté par l'idée du partage et de la cohabitation avec un environnement. Ainsi nous allons partir en France, du côté de Chaumont pour étudier le projet mené par l'Atelier Baudelaire en 2023 et intitulé Chaumont amour.

Chaumont amour

L'atelier Baudelaire | 2023 | France

Dans le cadre de la biennale européenne du design graphique, la Ville de Chaumont a lancé un appel à projet pour la création d'un parcours graphique dans la Ville. Le projet *Chaumont Amour*, fresque typographique de 44 mètres de long, inspirée par le récit intime de ses habitant.e.s, a été choisi. À l'occasion d'ateliers participatifs organisés avec des enfants, des adolescent.e.s et des retraité.e.s chaumontais.e.s, le studio a récolté une série d'histoires et d'anecdotes sur les liens qu'ils entretiennent avec leur ville. Ils ont ensuite imaginé avec elle.ux des devises fictives et des drapeaux imaginaires, comme autant d'effigies sensibles de "leur" Chaumont...

La fresque donne à voir l'assemblage de tous ces drapeaux juxtaposés, recomposant un panneau d'entrée de ville poétique et iconoclaste. Ici la technique de réalisation est encore différente puisque le visuel a été directement imprimé sur des plaques d'aciers ensuite fixées dans l'espace

Dans ce projet ci, on sort un peu de littérature classique mais on peut selon moi malgré tout percevoir l'amour des mots, de l'écriture de part cet aspect poétique important et utilisation de récits rédigés directement pour les participants du projet. L'aspect participatif du projet est donc important puisque la connexion et le partage dont ont fait preuves tous les participants est essentiel à la belle réussite du projet.

En conclusion

En somme, grâce à des projets tels que ceux vus au dessus, on peut réellement penser le rapport monumental qu'il peut y avoir entre l'inscription typographique, textuelle et l'espace public. L'enjeu est de créer, recréer du lien, du contact et du partage entre les habitants et de penser de plus en plus des «musées à ciel ouvert» ce que je trouve efficace pour vulgariser et normaliser le travail d'écriture, le travail du monde de l'art car ce sont deux disciplines qui sont souvent pensés comme non accessibles à tous, comme si elles étaient réservées à un groupe de talentueux possédant des dons innés. J'aime l'idée qu'avec ces projets, on pourrait briser ou du moins fêler se mythe.

Pour ma part, ma pratique se porte sur l'exploitation de l'espace publique et la création de modules interactif a destination de ce dernier dans le bu de rapprocher les individus entre eux et qu'ils repensent également leur relation à leur espace de vie. De plus j'essaie toujours d'introduire de l'écriture, plutôt poétique dans mon travail ainsi ses projets font sens pour moi, m'inspirent et j'espère qu'ils auront su susciter votre intérêt.