
COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN: PREMIER SEMESTRE 2010

PAR FEDERICA MARTINI ET MARCO COSTANTINI

Mercredi 3 février

Paris - New York – début du siècle (première partie)

Federica Martini

Mots-clé: Salon d'automne (Paris); Sonderbund (Cologne, 1909); Armory Show (1913); Pablo Picasso Portrait de Gertrude Stein (1905-6); Cosmopolitisme; Dada entre Paris et New York; futurisme.

Dans le 20e siècle, observe l'écrivaine et collectionneuse Gertrude Stein (Allegheny, Pennsylvanie, 1874 – Paris, 1946), «les tableaux voulaient sortir de leur cadre». Le cadre dont elle parle indique à la fois le contexte muséal de l'époque et la logique nationaliste de la culture officielle.

Au début du 20e siècle, des nombreux artistes se déplacent entre New York et Paris et créent des espaces autres pour exposer l'avant-garde européenne et étasunienne. L'exposition itinérante «Armory Show» constitue le moment le plus visible des collaborations et échanges entre les artistes des deux continents, et marque le premier voyage de Marcel Duchamp aux Etats-Unis.

Mercredi 17 février

New York - Paris – début du siècle (deuxième partie)

Marco Costantini

Mots-clé: photographie pictorialiste, photographie Straight, Galerie 291, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Charles Sheeler, Marsden Hartley,

La photographie de la fin du 19e au début du 20e siècle se retrouve au cœur d'une lutte tentant de l'inscrire au rang d'art. Dans cette optique de nombreux photographes réalisent ce qui est désormais communément nommé la photographie pictorialiste. Des expositions, des salons, des concours se mettent rapidement en place comme de luxueuses revues voient le jour. Alfred Stieglitz, photographe, dirige de 1905 à 1917 la Galerie 291 à New York qui sera non seulement une importante galerie de photographie mais présentera pour la première fois aux Etats-Unis des artistes européens comme Pablo Picasso, Henri Matisse ou Paul Cézanne. Ceci ne sera pas sans influence sur les artistes américains comme Marsden Hartley ou Max Weber.

COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN: PREMIER SEMESTRE 2010

Mercredi 3 mars

Berlin – Dada, Bauhaus, Expressionnisme, Nouvelle Objectivité (première partie)

Marco Costantini

Mots-clé: collage, assemblage, John Heartfield, George Grosz, Raoul Hausmann, Hannah Hoch, Nouvelle Objectivité

Après les premiers collages réalisés par Pablo Picasso et Georges Braque en 1912-1913 les artistes dadaïstes comme surréalistes vont développer cette technique afin de se rapprocher de leurs idéaux. Les artistes allemands comme John Heartfield ou Raoul Hausmann en usèrent notamment afin de manipuler l'actualité politique. Plusieurs artistes dada prirent par la suite conscience de leur responsabilité politique comme de leur pouvoir contestataire et conduisirent au mouvement nommé Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) qui fut non seulement importante dans le domaine de la peinture mais également dans celui de la photographie en refusant désormais les effets pictorialistes.

Mercredi 17 mars

Berlin – Dada, Bauhaus, Expressionnisme, Nouvelle Objectivité (deuxième partie)

Federica Martini

Mots-clé: Marcel Duchamp, Trébuchet (1917); Bauhaus, El Lissitzky Proun (1922-3); Kurt Schwitters Merzbau (1923).

Au début du 20e siècle, des artistes comme Marcel Duchamp, El Lissitzky, Kurt Schwitters, Oskar Schlemmer et des conservateurs de musée comme Alexander Dorner, contribuent à changer radicalement l'espace de l'œuvre et de l'exposition, ainsi que la notion de sculpture.

COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN: PREMIER SEMESTRE 2010

Mercredi 14 avril

New York-Paris. L'art informel et l'Abstract Expressionism (première partie)

Marco Costantini

Mots-clé: Art informel, Michel Tapié, Jean Fautrier, Abstraction Lyrique, Pierre Soulages, Hans Hartung

L'art informel définit principalement la production picturale de l'après-guerre en France à l'instar de l'Abstract Expressionism aux Etats-Unis. Ce qui unit les artistes français sous cette appellation est une gestualité assez spontanée, souvent proche de la calligraphie ainsi que l'emploi d'une «matériologie» expressive. Comme aux Etats-Unis, les artistes de l'art informel refusent une figuration explicite. En 1951 la galerie Nina Dausset présente l'exposition *Véhémences confrontées* où sont présentés pour la première fois côte à côte des artistes abstraits français et américains. Michel Tapié, défenseur du mouvement, en est l'organisateur et déclare triomphalement que «l'abstraction lyrique est née».

Mercredi 28 avril

New York-Paris. L'art informel et l'Abstract Expressionism (deuxième partie)

Federica Martini

Mots-clé: Biennale de Venise 1948; Abstract Expressionism; Comment New York a volé l'idée d'art moderne?; Jackson Pollock; Lee Krasner; Franz Kline; Willelm De Kooning; Robert Rauschenberg Erased De Kooning Drawing (1953).

En 1929 Alfred Barr crée la dénomination «Abstract Expressionism» à propos du travail de Kandinskij. La définition est ensuite utilisée pour souligner les influences européennes sur le travail de Jackson Pollock; Lee Krasner; Franz Klein; Willelm De Kooning et d'autres artistes réunis par Harold Rosenberg dans l'article-manifeste «The American Action Painters» (1952).

COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN : PREMIER SEMESTRE 2010

Mercredi 12 mai

New Dada, Nouveau réalisme et Pop art (première partie)

Marco Costantini

Mots-clé: Black Mountain College, Judson Memorial Church, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Combine-painting

Entre 1933 et 1957 le Black Mountain College, université expérimentale situé en Caroline du Nord, a, sous l'impulsion de plusieurs enseignants mis en place une expérience pédagogique basée sur de petites communautés et sur la mise en avant du travail manuel. Parmi les enseignants de premier plan, il faut citer Josef Albers, Willem De Kooning, Lyonel Feininger, Franz Kline mais aussi John Cage et Merce Cunningham. Il n'était pas rare à cette époque de voir des œuvres de collaboration entre artistes et chorégraphes. Ainsi, au début des années 1960 Robert Rauschenberg travaille à New York avec les membres de la Judson Dance Theater comme avec Merce Cunningham. Son ami Jasper Johns collabora avec des compagnies de danse. Dans le désir commun de réconcilier l'art et la vie, Robert Rauschenberg et Jasper Johns, réunis sous l'appellation neo-dadaïste, allaient tous deux introduire des objets réels dans leurs œuvres. Neo-dada est également la solution trouvée par Rauschenberg et Johns afin de ne pas être étiquetés «artistes Pop».

Mercredi 26 mai

New Dada, Nouveau réalisme et Pop art (deuxième partie)

Federica Martini

Mots-clé: Independent Group; *This is Tomorrow* (1956); David Hockney; Claes Oldenburg «The Store» (1961); Guy Debord, *La Société du spectacle* (1964); la Factory de Andy Warhol; Fluxus.

Entre les années 1950 et 1960, en Europe et aux Etats-Unis les artistes s'investissent dans la lecture critique de la société de consommation, en intégrant des éléments et des langages du quotidien dans leur travail. Après l'exposition *This is Tomorrow* (Londres, Whitechapel Art Gallery, 1956), le 27 février 1960, Niki de Saint Phalle, Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, Christo, César, Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse signent le manifeste du Nouveau réalisme rédigé par le critique d'art Pierre Restany. A l'événement répond la collective *The New Realists* à la Galerie Sidney Janis, New York. Dans les mêmes années, au sein des festivals Fluxus organisés aux Etats-Unis et en Europe, les artistes interrogent la relation entre «art et vie».

COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN : PREMIER SEMESTRE 2010

Mercredi 9 juin

Minimal art, art conceptuel, Land art (première partie)

Marco Costantini

Mots-clé: Land art, non-art, anti-forme, Robert Smithson, Walter De Maria, Robert Morris

Développée aux Etats-Unis à la fin des années 1960, la notion de Land Art n'a pas cessé depuis d'inspirer les interventions sur le paysage. Issu également d'une conception de l'art minimaliste de la sculpture, le Land Art s'inscrit dans un courant de désir de non-art ou anti-forme qui traverse l'art contemporain en général. Luttant contre l'économie de marché par la sortie hors du musée et des galeries, le Land Art s'associe à une conscience écologique comme opère une redécouverte des cultures archaïques.

Mercredi 30 juin

Minimal art, art conceptuel, Land art (deuxième partie)

Federica Martini

Mots-clé: Constructivisme; Art by Telephone; Carl Andre; Dan Flavin; Donald Judd; Sol LeWitt; Lawrence Weiner; site-specific.

Dans les années 1960, le débat autour de la notion de sculpture est nourri par les réflexions de Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt et Dan Flavin. Leur recherche, définie «minimaliste», résonne avec la peinture monochrome de Yves Klein, le ready-made duchampien, l'expérience constructiviste. Dans ses *Paragraphs on Conceptual Art* (1967), LeWitt pose les jalons de l'art conceptuel, en affirmant la possibilité d'une «double existence» de l'œuvre d'art – à la fois en tant que objet et en tant que concept.

COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN: PREMIER SEMESTRE 2010

PAR FEDERICA MARTINI ET MARCO COSTANTINI

LE PROGRAMME RÉSUMÉ

Mercredi 3 février

Paris – New York – début du siècle (1re partie) / *Federica Martini*

Mercredi 17 février

New York – Paris – début du siècle (2e partie) / *Marco Costantini*

Mercredi 3 mars

Berlin – Dada, Bauhaus, Expressionnisme, Nouvelle Objectivité (1re partie) / *Marco Costantini*

Mercredi 17 mars

Berlin – Dada, Bauhaus, Expressionnisme, Nouvelle Objectivité (2e partie) / *Federica Martini*

Mercredi 14 avril

New York – Paris. L'art informel et l'Abstract Expressionism (1re partie) / *Marco Costantini*

Mercredi 28 avril

New York – Paris. L'art informel et l'Abstract Expressionism (2e partie) / *Federica Martini*

Mercredi 12 mai

New Dada, Nouveau réalisme et Pop art (1re partie) / *Marco Costantini*

Mercredi 26 mai

New Dada, Nouveau réalisme et Pop art (2e partie) / *Federica Martini*

Mercredi 9 juin

Minimal art, art conceptuel, Land art (1re partie) / *Marco Costantini*

Mercredi 30 juin

Minimal art, art conceptuel, Land art (2e partie) / *Federica Martini*