Cours des Amis du Mamco – 2012 / 2013

Série 1 - Connaissez-vous l'art de votre temps ? par Karine Tissot

Les lundis de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h

Ce cycle de cours vous propose une approche de l'art contemporain richement illustrée, à la fois théorique, historique (des avant-gardes du XXe siècle à l'art conceptuel) et pratique. Que savez-vous de la photographie, jeune histoire de moins de 200 ans ? N'avez-vous jamais voulu comprendre ce qu'était l'art de la performance ? Quels sont les modes d'exposition de l'art contemporain ? Des visites prévues au Mamco et en ville permettront d'aller à la rencontre d'œuvres que l'on côtoie sans toujours prendre le temps de bien les regarder. Et puisque nous approcherons le domaine public, nous en profiterons pour nous interroger sur les liens entre l'art et la publicité, autrement dit entre l'image artistique et l'image commerciale. Enfin, le cycle se termine avec un éclairage sur l'art contemporain présent à Genève, votre ville, riche bassin d'artistes contemporains.
Documentés par de nombreux visuels, les cours permettent au regard de se familiariser et souhaitent donner envie à tout auditeur d'aller plus loin par lui-même. Le cours s'inscrit dans la continuité du premier cours d'introduction à l'art contemporain donné par Karine Tissot entre 2010 et 2012.
Ce cycle présente 12 séances. Les 3 premières sont facultatives pour les personnes qui ont déjà suivi le cours d'introduction à l'art contemporain donné par Karine Tissot entre 2010 et 2012. Toutefois, mis à part le 1er cours, les cours 2 et 3 seront sensiblement différents par rapport aux années précédentes.

1) **17 septembre Les lieux communs dans l'art contemporain**

L'art contemporain soulève autant de questions que d'émotions, autant de rejet que d'admiration. Il suscite aussi de nombreux a priori qui peuvent empêcher le public de porter un regard ouvert sur l'art d'aujourd'hui. Ce premier cours est axé sur divers lieux communs et sur les nombreuses interrogations qu'ils soulèvent. Une mise en perspective historique permettra de comprendre combien l'art contemporain a toujours été contemporain en son temps.

2) **1er octobre Un choix d'artistes contemporains**

Nous vivons une époque où l'art a rarement été autant protéiforme, diversifié, intense et international. Vidéo, installation, peinture, sculpture, dessin tous les moyens sont bons aujourd'hui pour s'exprimer. C'est une chance pour nous de vivre une telle période. Quels sont les formes et les enjeux des pratiques artistiques de nos jours ? À travers une sélection d'œuvres et d'artistes choisis, des commentaires offrent des clés de lecture pour stimuler le regard, la curiosité et donner du sens à ces productions conceptuelles, sensorielles, abstraites ou figuratives.

3) **29 octobre** **Cours-visite : l'art au Mamco**

Tous les quatre mois, la présentation des expositions du Mamco est renouvelée à 80%. La séquence d'automne intitulée « Biens communs 2» présentera un ensemble polygraphique à découvrir ensemble dans les salles du musée pour se confronter à la réalité de l'art contemporain dans tous les types d'accrochages et d'exposition que propose l'institution. Que font dans un musée la reconstitution d'un appartement d'un collectionneur parisien, un atelier d'artiste et une rue ? Cette visite sera également l'occasion d'apporter des éclairages à ce sujet.

4) **5 novembre** **Cézanne, notre père à tous**

Depuis l'invention de la photographie, du cinéma, de l'industrie, de la voiture, de l'avion, de la vidéo, de l'ordinateur et après deux guerres mondiales, les artistes ne peuvent plus créer de la même manière qu'auparavant. Ce cours propose de faire un point dans l'histoire récente du XXe siècle pour comprendre quelles sont les étapes incontournables de l'histoire de l'art du début du siècle passé.

5) **3 décembre** **L'Armory Show**

L'art moderne découvre les Etats-Unis : cent mille visiteurs pour une exposition très contestée. On est en 1913, un millier d'œuvres exposées, le scandale du Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp et pourtant par là même, le début de sa célébrité…focus sur une exposition qui a marqué tout le cours de l'art à notre époque.

6) **14 janvier** **L'après IIe Guerre Mondiale aux Etats-Unis**

L'expressionnisme abstrait, puis la disparition de l'objet (le minimalisme et l'art conceptuel) et la figuration dans le Pop Art ou l'Hyperréalisme : des mouvements d'art développés au Etats-Unis qui marquent le développement de l'art contemporain que l'on connaît aujourd'hui.

7) **25 février** **Qu'est-ce que la performance?**

Au XXe siècle, des artistes vont se détourner du monde, des objets pour revenir non véritablement au sujet mais à un objet particulier difficilement séparable du sujet : le corps. Le Body Art, la Performance constitutent une dimension importante de l'art contemporain depuis les années 1970. Minimaliste (Nauman, Graham, Aconcci) ou expressionniste (les Actionnistes Viennois) ou encore expérimental (Pane, Journiac, Stelarc, Orlan, Sherman), ce mode d'expression met au centre du processus artistique le corps.

8) **11 mars** **Qu'est-ce que la photographie contemporaine?**

Le cours propose de se concentrer sur le médium de la photographie en particulier. Comment la créativité contemporaine s'est-elle emparée d'une pratique qui somme toute est née à l'aube du XIXe siècle? Le cours prendra appui sur un historique relatant moins de 200 ans d'invention techniques et artistiques avant d'offrir

un choix d'œuvres et de démarches réalisées à l'aide de ce médium.

9) **15 avril** **L'art public/la commande publique**

L'art public nous entoure. Lorsqu'il se déploie dans les lieux publics sous la forme d'œuvres d'art contemporaines, on le voit, mais on ne le regarde pas toujours. Dans l'univers de la ville, qui est soumis à des rationalisations extrêmes (circulation piétonne, routière, etc.), les œuvres d'art public contemporain, éphémères ou pérennes, nous indiquent avant tout que l'on peut encore fabriquer de l'hétérogène au milieu de notre société conventionnelle et fonctionnelle.

10) **13 mai** **Cours-visite: l'art public en ville de Genève**

Avec le retour des beaux jours, l'occasion nous est donnée d'aller à la rencontre de l'art contemporain intégré au tissu urbain genevois : sur les toits de Plainpalais, sur les places du centre ville, dans des collèges, le long du Rhône…l'art en plein air se découvrira le temps d'une ballade que vous n'avez jamais faite par vous-mêmes !

11) **17 juin** **L'influence de l'art dans l'univers publicitaire**

Art en ville et publicité en ville coexistent bon an mal an. Comment l'art contemporain est-il récupéré dans les vidéos publicitaires et dans la publicité en général? A travers une mise en perspective historique, nous nous arrêterons sur quelques exemples phares de l'histoire de la publicité qui rejoint les chemins de l'histoire de l'art.

12) **24 juin** **Quels sont les artistes contemporains actifs à Genève?**

Savez-vous que la Cité de Calvin a la particularité d'être l'une des rares villes d'Europe de moins d'un demi-million d'habitants où la culture non seulement se consomme, mais se façonne ? Genève, ville internationale, est un fertile bassin de création artistique qui vaut la peine d'être compris. Tour d'horizon sur les pratiques de l'art contemporain qui se créent ici au quotidien.

Série 2 - Formes du refus, du retrait et de l'exode,

par Christian Bernard, Sophie Costes, Alice Malinge, Françoise Ninghetto

Les lundis de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h

1) **19 novembre** **Le refus de l'institution 1 – Décider de quitter musées et galeries (le Land Art)**
Françoise Ninghetto

Dans les années 1960, des artistes, pour la plupart américains, remettent en question les galeries et le système du marché de l'art et vont créer des œuvres très loin dans des déserts ou des endroits abandonnés (Michael Heizer, Robert Smithson, Nancy Holt). Le cours sera circonscrit au Land Art pour différencier cette période de la fin des années 1960 du travail d'artistes plus jeunes qui travaillent également avec et dans la nature (art végétal, art biologique).

2) **26 novembre** **Bande à part (les artistes qui ont choisi le retrait).** Alice Malinge

Tour d'horizon d'artistes ayant choisi le retrait, la suspension de leur pratique artistique, une grève plus qu'un abandon, révélant en négatif des attentes fièrement non retenues.

3) **17 décembre** **Sarkis – L'effet « Stalker ».** Sophie Costes

L'œuvre de Sarkis fait une place importante aux figures engagées dans les combats de notre époque : Andreas Baader, Antonio Gramsci, Robert Kramer, Onat Kutlar, Sergueï Paradjanov, Andreï Tarkovski... Retour sur l'œuvre d'un artiste, exilé volontaire, qui se saisit de l'Histoire pour en dépasser les traumatismes.

4) **7 janvier** **Introduction à « La Société du spectacle » 1**. Christian Bernard

5) **28 janvier** **« Éloignez-le plutôt, que je puisse mieux le voir »**
(Bertolt Brecht, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Harun Farocki). Alice Malinge

Trois cinéastes ont repris et prolongé le principe de « mise à distance » imaginé par Bertolt Brecht pour le théâtre, cherchant après lui à dessaisir le cinéma de toute valeur d'exemplarité, à perturber le spectacle afin d'explorer la politique de la représentation.

6) **4 mars** **Le refus de l'institution 2 – Le « Contrat » de Seth Siegelaub, Art & Project Bulletin, Amsterdam**. Françoise Ninghetto

Marchand d'art et éditeur, Seth Siegelaub a fondé une galerie à New York qui n'est restée ouverte que durant dix-huit mois, entre 1964 et 1966. Depuis, commissaire indépendant, il considère son travail comme une sorte de « guérilla », cherchant des modes flexibles qui, comme le livre d'artiste, rapproche l'artiste du public en supprimant l'intermédiaire des galeries et des musées.

7) **18 mars** **Gérard Fromanger, de l'atelier au monde et du monde à l'atelier.**
Sophie Costes

"Quand peindre c'est faire" ou quand création et conscience politique donnent une nouvelle image du monde.

8) **25 mars** **Bonus : projections en relation avec les cours**

9) **27 mai** **Introduction à « La Société du spectacle » 2**. Christian Bernard

SERIE 3 Les lundis de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h

1e partie - L'usage de la sculpture, par Thierry Davila

Si la sculpture peut historiquement se définir comme une forme matérielle produite par un artiste, montrée sur un socle, et dont on peut faire le tour, cette définition a subi bien des amendements voire des remises en question tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ainsi la sculpture a-t'elle aussi fait l'objet d'une utilisation par le spectateur – qui devient alors un opérateur –, à défaut d'être l'objet d'une contemplation, ou en complément de cette dernière. Il s'agira d'analyser ces usages de la forme sculpturale qui posent la question de l'origine de l'art : où est l'œuvre ? qui fait la sculpture ?

1) **24 septembre** **Petite généalogie de l'œuvre ouverte**
2) **8 octobre** **Franz Erhard Walther**
3) **12 novembre** **Lygia Clark**
4) **10 décembre** **Aperçus actuels (Franz West, Erwin Wurm…)**
5) **21 janvier** **La pensée du dehors**

2e partie – L'artiste en exposition, de Chardin à Andrea Fraser, par David Lemaire

En 1968, Roland Barthes publie « La mort de l'auteur », article dans lequel il énonce la disparition de la figure de l'écrivain derrière un texte émancipé. En 1969, Harald Szeemann organise l'exposition « Quand les attitudes deviennent formes », exposition prise en exemple par toute une génération de curateurs pour réclamer un statut auctorial. Pour explorer ce chiasme, cette indétermination du statut de l'exposition et de ses acteurs, nous observerons des artistes qui font de l'exposition même une œuvre.

Une première séance historique nous emmènera de Chardin, le tapissier du Salon, à Lissinsky, le concepteur du Cabinet des abstraits, pour regarder comment des artistes intervenaient dans les structures muséales.

Nous nous arrêterons ensuite en 1958, lorsqu' Yves Klein montre « Le Vide » à la Galerie Clert. Il focalise l'attention sur l'exposition comme geste et, en escamotant les œuvres, pousse le fonctionnement du marché de l'art à ses extrémités. Dix ans plus tard, Marcel Broodthaers s'invente conservateur d'un Musée d'art moderne, département des aigles. Ce sont alors les formes muséales qui font œuvre. Enfin, à partir des années 1980, Andrea Fraser fait des univers de la galerie et du musée le sujet de ses performances et vidéos. Avec humour et férocité, elle dénoue les ficelles de l'exposition et de la critique d'art.

Au fil des oeuvres, l'histoire qui se raconte est aussi celle des médiateurs de l'art vus par les artistes.

1) **4 février**
2) **8 avril**
3) **22 avril**
4) **29 avril**
5) **6 mai**