

Cours 10 - lundi 22 mai

Visite et commentaires

Visite du musée et réflexion sur des pièces choisies pour leur intérêt et les questions qu'elles suscitent.

SERIE 2 - The Medium is the Message

Par :

Paul Bernard, conservateur

Alexandra Catana Tucknott, adjointe au Bureau des transmissions

Sophie Costes, conservateur en charge de la gestion des collections

Alice Malinge, responsable du Bureau des transmissions

Garrett Landolt, relations extérieures et recherche de fonds

Cours 1 - lundi 31 octobre - Alice Malinge

Cooking Show

Parodie d'une émission de télévision culinaire, *Semiotics of the Kitchen* (« Sémiotique de la cuisine ») est une vidéo réalisée en 1975 par la new-yorkaise Martha Rosler (1943). L'artiste joue et met en scène un lexique d'ustensiles de cuisine partant de *apron* (« tablier ») jusqu'à *tenderizer* (« attendrisseur »), interprétant leur usage par des gestes exagérés et agressifs. Ce cours s'attachera à situer cette œuvre dans un ensemble de ses travaux baptisé *The Food Chain* (« La chaîne alimentaire ») par A. Michelson, et analysera les relations que M. Rosler noue avec le pop et la culture du *talk show* en particulier.

Cours 2 - lundi 14 novembre - Alexandra Catana Tucknott

Infinity !

C'est en 1968 avec l'exposition *Cybernetic Serendipity* organisée à l'Institut d'art contemporain de Londres que les critiques d'art commencent à parler pour la première fois de manière explicite d'art numérique, d'art cybernétique, d'art à l'ordinateur ou d'art informatique. Plus de 40 artistes et 80 ingénieurs et informaticiens sont mobilisés pour cette grande manifestation cherchant à rendre compte de tous les aspects de la création artistique assistée par ordinateur : arts visuels, danse, littérature, etc. L'intérêt pour ce genre d'art remonte en réalité au début des années 1950 quand les premières images dites électroniques de Ben Laposky et les sculptures électroniques interactives de Nicolas Schöffer voient le jour.

Ce cours propose de revenir sur ces deux décennies, en explorant l'émergence de cet art en Europe et aux Etats-Unis et d'évaluer les enjeux des œuvres hybrides comme *Tree of Babel* de Siah Armajani, situées à la frontière de l'art, des mathématiques et de l'informatique.

Cours 3 - lundi 28 novembre - Paul Bernard

Vu à la télé

Nous partirons de l'œuvre de John Miller *Pilot* (2000) récemment acquise par le musée pour envisager la façon dont les artistes se sont emparés des codes télévisuels, de l'émission de variété à celle de fin de soirée. A l'inverse, nous verrons également comment l'art a pu influencer un certain nombre d'hommes de télévision, de Jean-Christophe Averty en France à Andy Kaufman aux Etats-Unis.

Cours 4 - lundi 12 décembre - Sophie Costes

L'archivage comme pratique artistique (volet 1)

D'abord rassemblées et exploitées dans un cadre juridique, les archives ont aujourd'hui envahi le Monde. Espace de pensée et d'expérimentation protéiformes, elles produisent différents types de savoir dans une perspective administrative, historique et culturelle. L'art contemporain n'est ainsi pas en reste et des artistes – toujours plus nombreux - produisent, collectent, placent au cœur de leur pratique artistique, des documents qui en ont la forme et le statut.

Quels rapports les artistes contemporains entretiennent-ils avec ce nouveau médium ?

Pour quels usages : rapport à la collection, à la mémoire individuelle et collective, à l'universel, au traumatique, à l'appropriation du déjà là...

Selon quelles modalités ?

Une présentation en deux volets à partir d'œuvres de Christian Boltanski, Marcel Duchamp, Jeremy Deller, Silvie et Cherif Defraoui, Hans-Peter Feldmann, Mike Kelley, Renée Green, Gilles Mahé, Gerhard Richter, Tatiana Trouvé, Franz Erhard Walther...

Cours 5 - lundi 19 décembre - Alice Malinge

Soap Opera

Figure de l'art conceptuel californien, Guy de Cointet (1934-1983) crée en 1976, avec Robert Wilhite, *Ethiopia*, une pièce performative manipulant des codes autant textuels, visuels que comportementaux, où femme, hommes et objets sont mis en scène avec glamour. Ce cours interrogera la manière dont G. de Cointet puise dans le réel en utilisant tant la publicité que le soap opera et étudiera comment cette œuvre s'inscrit dans ce que S. Sontag nomme une esthétique camp.

Cours 6- lundi 16 janvier - Paul Bernard

General Idea

Ce cours portera exclusivement sur l'œuvre du collectif canadien General Idea. Emergeant à la toute fin des années 1960, General Idea incarne parfaitement la mutation d'une société industrielle vers une société de l'information. Concours de beauté, magazines, mail art, vidéos : nous verrons comment l'utilisation de tous ces médiums leur permettent d'échafauder un mythe, d'élargir leur champ d'apparition, et finalement de *parasiter* le réel.

Cours 7 - lundi 6 mars - Garrett Landolt

Nam June Paik's Global Village

L'artiste coréen Nam June Paik (1932-2006) avait vu grand lorsqu'il intégra les télécommunications à sa pratique Fluxus. La télévision en particulier était à ses yeux un moyen de créer un art à l'échelle mondiale, un canal par lequel toutes les cultures pourraient se retrouver. Le long de cet « electronic high way », nous parcourons avec Paik les espérances et les craintes que soulevait ce nouveau médium, notamment auprès de Walter Benjamin, Marshal McLuhan, George Maciunas et Joseph Beuys.

Cours 8 - lundi 27 mars - Sophie Costes

Les modes de présentations qui en découle (volet 2)

SERIE 3 - The Museum as Muse

Par Thierry Davila, conservateur en charge des publications et de la recherche

Le titre de cette série de cours reprend celui d'une exposition organisée en 1999 au MoMA de New York par Kynaston McShine. Il s'agissait alors de voir comment et combien le musée comme idée, comme institution fournissait un motif de travail pour un certain nombre d'artistes du XXe siècle. Nous étendrons cette problématique en deça et au-delà du XXe siècle en examinant comment le musée – et avec lui la galerie ou le lieu d'exposition –, voire la figure même du collectionneur, sont devenus dans le temps des éléments artistiques majeurs, des sujets de travail, de réflexion et d'invention.

Cours 1 - Lundi 27 février

La galerie et le musée en peinture

Comment peindre le musée et faire de la galerie le sujet exclusif des tableaux ? David Teniers le Jeune (1610-1690), Giovanni Paolo Panini (1691-1765), Hubert Robert (1733-1808).

Cours 2 et 3 - Lundis 20 mars et 3 avril

Inventer des musées

Comment et pourquoi certains artistes ont-ils créé des musées ? Robert Smithson (1938-1973), Marcel Broodthaers (1924-1976), Martin Kippenberger (1953-1997), Claes Oldenburg (1929-).

Cours 4 - Lundi 24 avril

Le musée portable

Comment prendre le musée avec soi ? Marcel Duchamp (1887-1968), Joseph Cornell (1903-1972), Robert Filliou (1926-1987).

Cours 5 - Lundi 8 mai

Le collectionneur comme artiste, l'artiste en collectionneur

Devenir artiste est-ce devenir collectionneur ? Le collectionneur est-il un artiste ? Christian Boltanski (1944-), Annette Messager (1943-), Hans Peter Feldmann (1941-).

SERIE 4 - Essais d'iconologie : thèmes paysagers dans l'art contemporain **Par David Lemaire, conservateur-adjoint**

En 1939, Erwin Panofsky publie ses *Essais d'iconologie: thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance*, livre appelé à contribuer au socle théorique de l'histoire de l'art du xxe siècle. Reprenant et réinterprétant les travaux d'Aby Warburg ainsi que certaines notions d'Ernst Cassirer – en particulier celle de « forme symbolique » – Panofsky construit une véritable méthode d'analyse des œuvres d'art basée sur l'idée que toute forme est porteuse de plusieurs niveaux de significations, informés par la mentalité d'une nation et d'une période historique.

Cette série de cours posera la question de savoir si les idées et les méthodes que Panofsky a développées pour analyser l'art médiéval et de la renaissance peuvent aussi être utiles pour approcher des œuvres récentes. Quatre incursions dans le *paysage* de l'art seront donc proposées. Au long de ces quatre explorations thématiques, nous observerons comment un même motif se charge de connotations diverses selon la période et le lieu d'où il est abordé.

Cours 1 - Lundi 26 septembre ***Introduction théorique***

Cours 2 - Lundi 7 novembre ***La route***

Cours 3 - Lundi 5 décembre ***La mer***

Cours 4 - Lundi 23 janvier ***La montagne***

Cours 5 - Lundi 6 février ***La forêt***