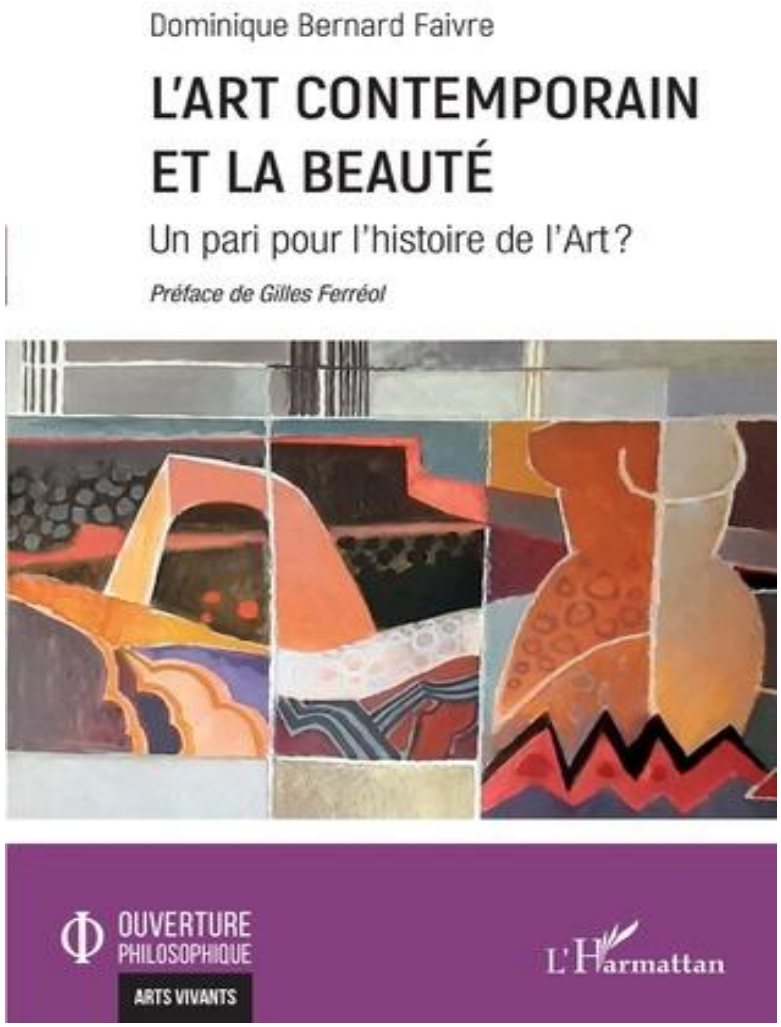
Dominique BERNARD FAIVRE

15 avril 2014

6 juin 2023



Dominique Bernard Faivre

L’art contemporain en question(s)

Faut-il (vraiment) renoncer aux Beaux-arts ?

Séance n° 1

L'ART CONTEMPORAIN EN QUESTION (S), FAUT-IL (VRAIMENT) RENONCER AUX BEAUX-ARTS ?
PLAN GENERAL DE LA SEANCE N° 1 DU 25/01/24

QUESTION 1 : L'art contemporain désigne-t-il l'art d'aujourd'hui (notion historique) ou bien un « genre » artistique (notion esthétique) ?

QUESTION 2 : Qu'appelle-t-on « artiste contemporain » ?

QUESTION 3 : L'expression de « marché de l'art » est-elle problématique ? Oui mais :

- **3.1 Brève histoire du marché de l'art**
- **3.2 Politique artistique française du XXè**
- **3.3 Une croissance hyperbolique du marché et des prix**
- **3.4 Un « e-commerce de l'art » ?**
- **3.5 Les N.F.T.**
- **3.6 L'I.A.**

QUESTION 4 : Faut-il renoncer aux Beaux-Arts ? Oui au sens habituel car absence de :

- **4.1 De réalisation ouvragée avec**
  - **4.1.1 l'art conceptuel**
  - **4.1.2 la performance**
  - **4.1.3 l'art minimaliste**
  - **4.1.4 l'installation**
- **4.2 De représentation figurative**
- **4.3 D'unicité**
- **4.4 D'éternité de l'œuvre**
- **4.5 D'exposition dans les musées**
- **4.6 De noblesse des thèmes**
  - **4.6.1 De la trivialité dans l'histoire de l'art**
  - **4.6.2 De la trivialité dans l'Art Contemporain**
  - **4.6.3 Trivialité et Abjection ou de la nécessité d'une « Esthésique »**
- **4.7 De noblesse des matériaux**
- **4.8 Voire de…peinture**

QUESTION 5 : Ou faut-il prendre en compte le début de l'ère des Arts Plastiques, sans renoncer à la Créativité et à la Beauté, mais avec des conditions spécifiques malgré des fonctions propres à toute l'histoire de l'art ?

- **5.1 Des conditions spécifiques pour un art de la « médiation »**
- **5.2 Et pour un « art du XXIè »**
- **5.3 Un art historique du scandale et/ou un art du sacré ?**
  - **5.3.1 Un Art Contemporain au service de la désacralisation**
  - **5.3.2 Un Art au service du sacré**
- **5.4 Un art de l'engagement**
- **5.5 Un art de l'émotion**
- **5.6 Un art de la temporalité humaine**
- **5.7 Un renouveau de la peinture**

PLAN ABREGE

- Q1 : « l'**art contemporain** » désigne-t-il l'art d'aujourd'hui **ou bien** un genre artistique ?
- Q2 : qu'appelle-t-on « **artiste contemporain** » ?
- Q3 : l'expression de « **marché de l'art** » est-elle **problématique** ?
- Q4 : l'art contemporain illustre-t-il la **fin** des **Beaux-Arts** ?
- Q5 : **ou bien l'ère** des **Arts Plastiques**, **sans renoncer** à la **CRÉATIVITÉ** & à la **BEAUTÉ** ?

! Usage des codes d'abréviation (→, +, -, =, ≈, ≠, <, >, =>, ↑,↓,⇔, ∈, ∉, &, A.C., NB, ETYM., CF, EX, Q…)

PRÉAMBULE

Un XXème Siècle de « bouleversements » & « révolutions »

→politiques (1^{è} G.M., totalitarismes russe, italien et allemand, 2nde G.M. …)

→scientifiques en médecine (mutations génétiques, vaccin tuberculose, pénicilline…), en physique (relativité du temps, mécanique quantique…) en chimie (noyau de l'atome, électron…)

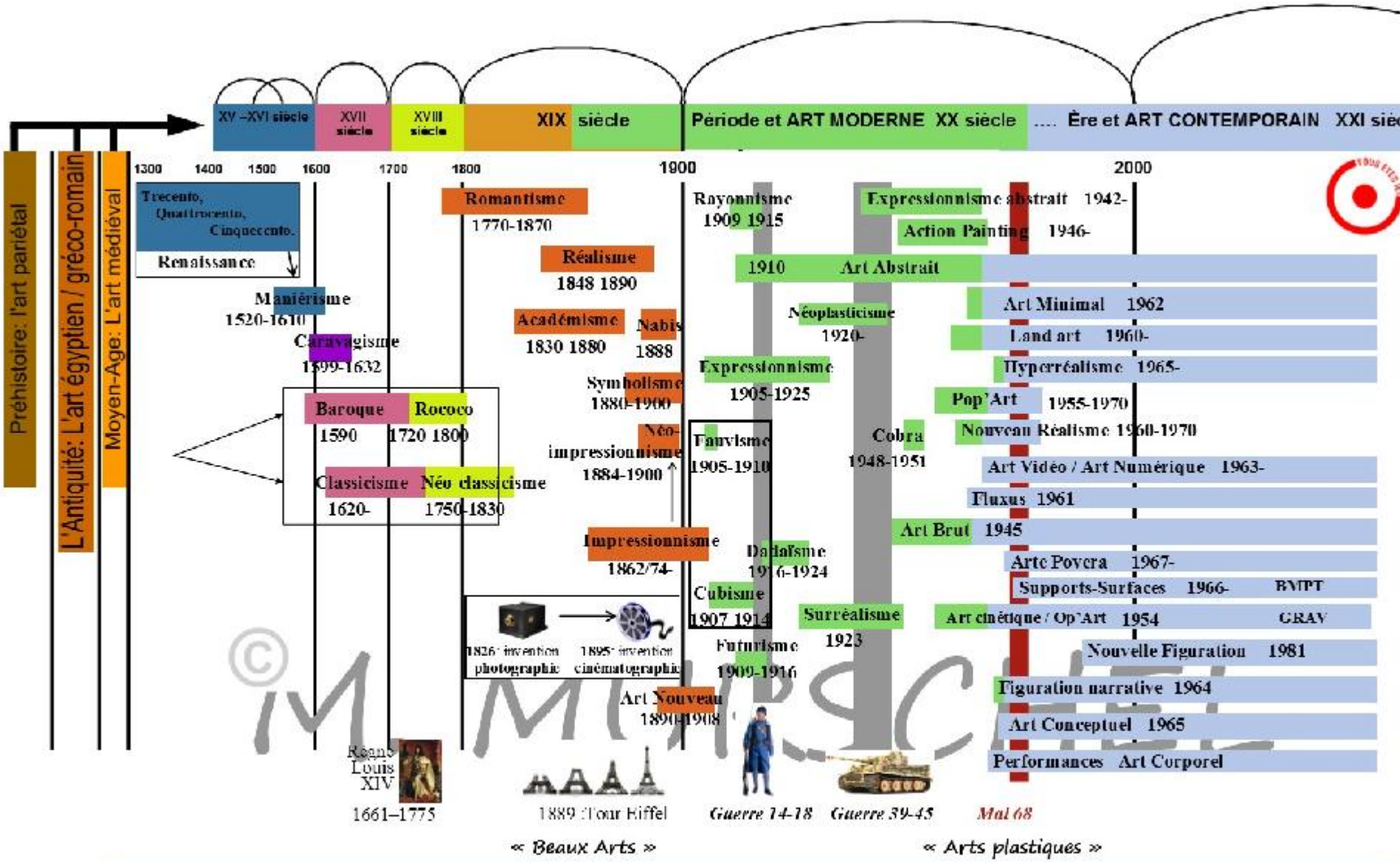
→techniques&technologiques(ordinateur programmable, téléphone portable, internet…)

→sociales (réseaux sociaux, chômage …)

→artistiques (musique atonale, dadaïsme et écriture automatique, abstraction et ready-mades…)

QUESTION 1

L'art contemporain désigne-t-il l'art d'aujourd'hui ou bien un « genre » artistique ?



Quelques repères de mouvements artistiques majeurs dans l'histoire de l'art

Attention: Afin de tenir sur une feuille, les proportions entre les siècles ne sont pas respectées et certaines dates peuvent êtres variables selon les sources.

Art « contemporain » ?

Étym. latine *cum tempus* = « du même temps »

Q NOTION HISTORIQUE ?

NB 1 : en histoire « générale », « le contemporain » = à partir Révolution

≠ histoire « de l'art » où « contemporain » = à partir 2nde moitié XX^{è}, soit après l'art dit « moderne »

NB 2 : des œuvres d'aujourd'hui ∉ « art contemporain » car de facture « classique », par exemple « figuratives »

Q OU BIEN NOTION ESTHETIQUE ?

du grec *aisthèsis* = « sensation » & « perception »

MAIS « l'esthétique » comme substantif, n'est définie :

→ qu'au XVIIIè comme « art du sentir » (BAUMGARTEN) & comme « art du beau » (KANT)

→ et au XIXè comme « science du beau artistique », comme « philosophie de l'art » (HEGEL)

→ bref ne naît qu'au XVIIIè comme discipline à part entière, avec création des « salons » (DIDEROT)

NB : l'esthétique contemporaine désigne facture nouvelle, qui s'oppose à l'art antique, médiéval, renaissant, néo-classique et même moderne, en commençant par refuser l'idée « d'œuvre »

QUESTION 2

Qu'appelle-t-on « artiste contemporain » ?

AUX ORIGINES :

→ idée duchampienne : *« ce sont les regardeurs qui font les tableaux »*

≈ dépersonnalisation à la WARHOL : l'œuvre *« ne contient rien de plus que ce qui apparaît en surface »*

→ MAIS paradoxe de l'hyperpersonnalisation par envahissement du nom Warhol sur tous les supports

CF : autres paradoxes de l'art contemporain « permissif/injonctif », « rebuts/beauté», « éphémère/traces »…

EN FAIT :

→ celui qui adopte une facture contemporaine

= ni sculpteur ni peintre mais « plasticien » EX Daniel SPOERRI et ses « tableaux-pièges »

→ et qui est donc susceptible d'être reconnu par les « mondes de l'art » (Howard BECKER) regroupant par exemple les critiques et autres « herméneutes » (science de l'interprétation)

EX François DAGOGNET, médecin et philosophe qui se reconnaît « matériologue » et « objectologue »

Daniel SPOERRI
***Tableau-Piège* 1972**

François DAGOGNET 1924-2015

→ « matériologue » (BEUYS, SMITHSON…)

→ « objectologue » (SPOERRI, ARMAN, STARCK…)

QUESTION 3

L'expression « marché de l'art contemporain » est-elle problématique ?

→ OUI :

CF Emmanuel KANT, 1790 : « *la beauté artistique est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'une fin* »

cf art libéral (« artiste » dès Renaissance au service du beau) ≠ artisanat comme art mercenaire, aux buts utilitaires

→ MAIS :

3.1 marché de l'art a toute une histoire

3.2 culture française de 2nde moitié XXè a un statut spécifique

3.3 ↑ hyperbolique du marché et des prix

3.4 ↑ e-commerce, y compris celui des NFT (*non fungible token)* = « certificat de propriété » d'un objet numérique inscrit sur une *blockchain*, c'est-à-dire « protégée de toute modification »

3.1 Brève histoire du marché de l'art

→ **au XVIe** : **Florence** (CF « florin » du M.A., MÉDICIS dès XV^{è}…)

→ **au XVIIe** : **Bruges, Anvers** (CF **« l'art est venu à Anvers parce que l'art fraie volontiers avec l'argent »** Karel Van MANDER 1604)

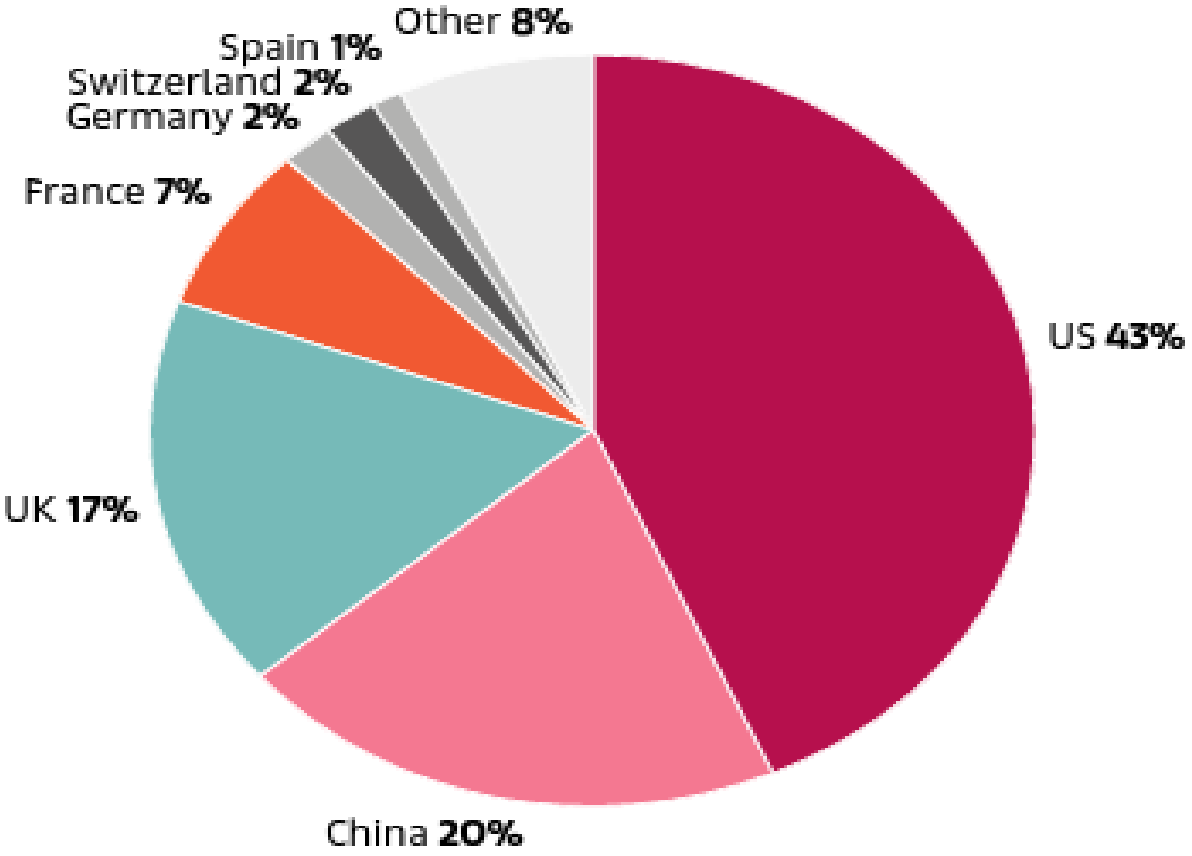
→ **au XVIIIe** : **Paris & Londres** (EX SOTHEBY'S, CHRISTIE'S)

→ **au XIXe** : **Londres & Paris** (EX DURAND-RUEL, VOLARD…)

→ **au XXe** : **New York** (EX KAHNWEILER, CASTELLI, SONNABEND, LAMBERT, SAATCHI, GAGOSIAN…)

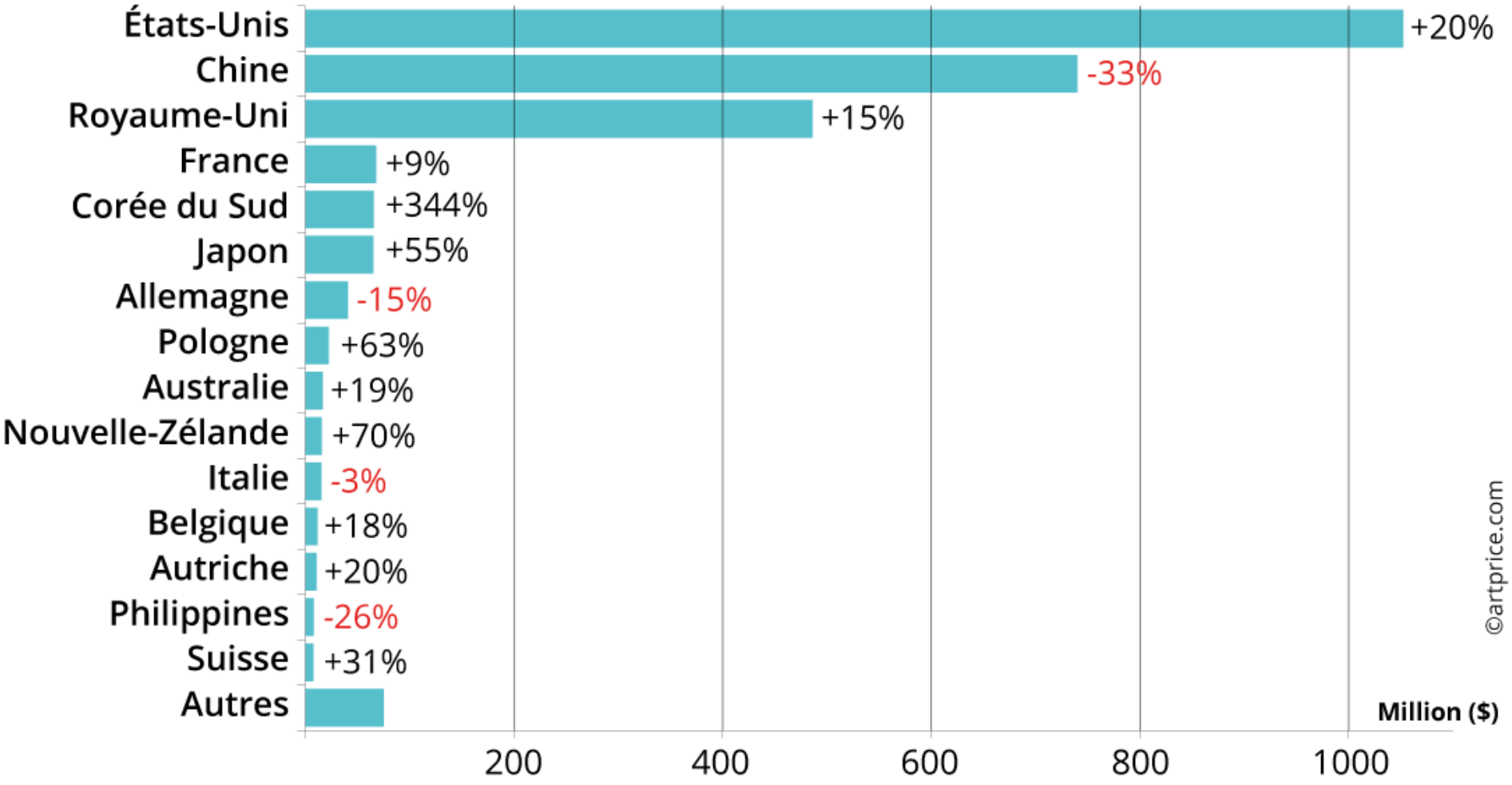
→ **au XXIe** : **Pékin** (EX PERROTIN, TEMPLON…)

Figure 1.3 | Global Art Market Share by Value in 2021



© Arts Economics (2022)

Produit de vente aux enchères d'art contemporain 1/7/21-30/6/22



3.2 Politique artistique française XXe

→ 22/07/59 : André MALRAUX ministre d'Etat chargé des affaires culturelles revendique une véritable :

« politique culturelle » au détriment de simple « administration des loisirs » ou « ancien service des Beaux-Arts »

→ 22/05/81 : Jack LANG & son budget culturel x 5 de 1981 à 1993

=> 1994 : enquête sociologique mandatée par Délégation aux arts plastiques CF 1998 : Nathalie HEINICH *L'art contemporain exposé aux rejets. Etudes de cas* (BUREN, CHRISTO…)

=> *Libération* 20/05/96 : *« Complot de l'art »* par Jean BAUDRILLARD

=> 1997 : 130 publications CF Laurent DANCHIN *Bibliographie chronologique pour mieux comprendre le débat français sur l'art contemporain (1956-2014)*

Aujourd'hui

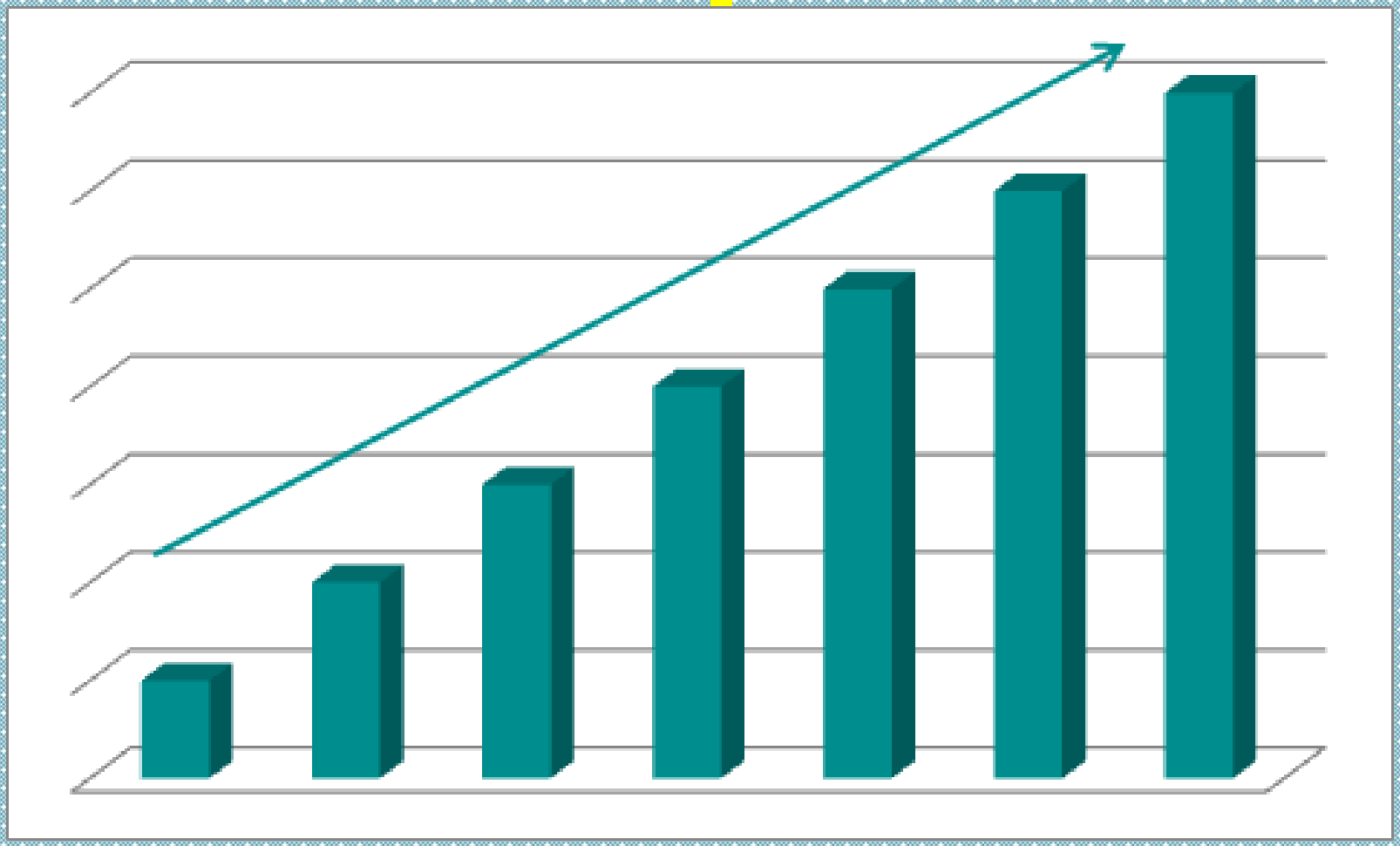
→ 12/2019 : ***L'Œil*** : ***« 1959-2019 ci-gît le Ministère de la Culture »***

→ **Inquiétude MALGRE rappel** par Franck Riester (10/18-07/20) de l'axe de **« l'émancipation des citoyens par les arts et la culture »**

→ Lettre ouverte du 24/07/19 : « M. le Ministre, 60 ans, est-ce l'âge de mourir? »

→ CF **succession** de **ministres (18 depuis Jack Lang!)**, **directeurs** des ENSBA ou musées **aussi éphémère** que celle des… **5 empereurs** romains de la seule année 193 … ou encore des **3 papes** de l'année 1978 !

3.3 Une croissance hyperbolique du marché et des prix



Damien HIRST
For the love of God
100 **000 000 $ en 2007**

Takashi MURAKAMI
My lonesome cowboy
> 15 000 000 $ en 2008

Jeff KOONS
Rabbit
91 100 000 $ en 2019

Salvator Mundi : 450 000 000 $ en 2017

3.4 Un « e-commerce de l'art » ?

→ Se déroulent sans exposition en personne ni contact préalable

→ Effectuées par galeries, marchands et maisons de vente aux enchères sur des sites web, des plateformes en ligne (ex Artsper) ou par courrier électronique

→ EX1 : Artsper vend André MASSON, *Poèmes Insoumis*, 1963, « dessin sur papier, non encadré, encre et pastel, 21x13x0,2cm, œuvre unique, avec certificat d'authenticité et facture de la galerie, 2000 euros »

→ EX2 : mais aussi René MAGRITTE, *Les menottes de cuivre*, 1931, «bronze patiné, 49x16x13 cm, 1 exemplaire disponible sur 150, cachet de la succession Magritte + fondation Bocquel, signature gravée, ne peut être exposée à l'extérieur, 19 500 euros »

André MASSON, Poèmes Insoumis, 1963 : 2000 euros

René MAGRITTE, Les menottes de cuivre, 1931 : 19 500 euros

Les ventes en ligne chutent-elles ?

→ En **2020**, elles ont atteint un «pic historique» de **12,4 milliards de dollars**, la pandémie de Covid-19 ayant empêché la tenue d'événements

→ En **2021**, ont encore **augmenté de 7%** pour atteindre **13,3 milliards de dollars**

→ En **2022,** ont **chuté de 17%** par rapport à 2021 pour atteindre **11 milliards de dollars**

→ Cependant **78 % des collectionneurs déclarent avoir acheté des œuvres en ligne en 2023, contre… 38 % en 2013**

3.5 Les NFT ?

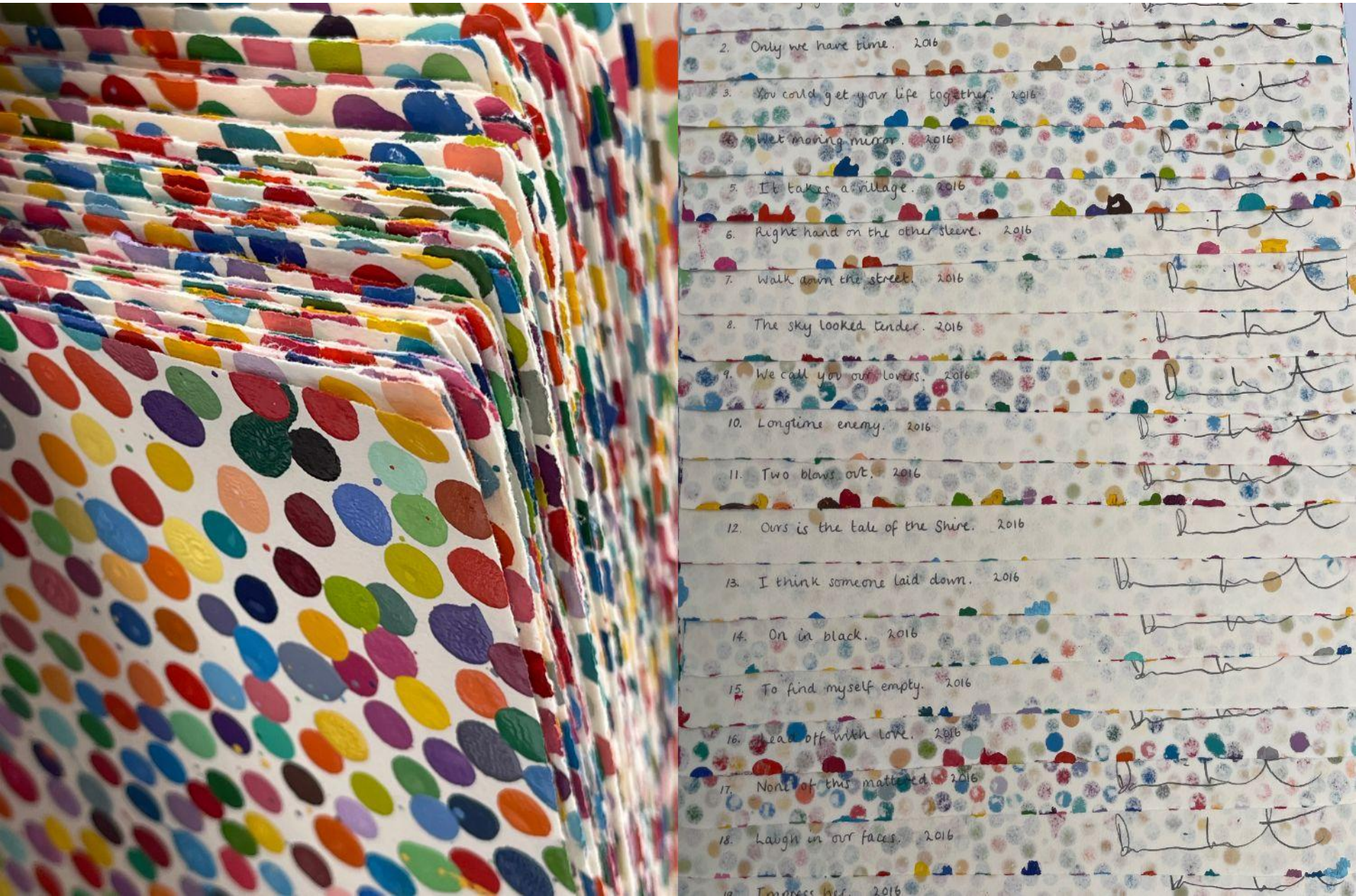
→ Pour les **NFT (non fungible token = jeton non échangeable)**, il faut d'abord sélectionner une **plateforme** d'achat-revente **spécialisée** (**ex OKX**) **et** un **portefeuille crypto** en ligne compatible avec cette plateforme,

→ ou bien alors une maison de vente aux enchères en ligne, comme ce fut le cas pour ***Everydays : The first 5000 Days*** **de BEEPLE** (collage vendu **69 000 000 $** chez **Christie's le 11/03/21)**

BEEPLE'S collage, *Everydays: The First 5000 Days*, 69 000 000 $

Inconnu aux enchères publiques en 2020, l'Américain Mike WINKLEMAN alias BEEPLE, 40 ans, figure parmi les artistes les plus chers de leur vivant en 2021. (N. Asfouri/AFP)

Autre NFT : Damien HIRST, *The Currency,* 2021



→ Cette **collection**, signifiant monnaie en anglais, comporte **10 000 peintures tangibles**, toutes **reliées à un NFT,** fichier numérique tenant lieu de **certificat d'authenticité** comprenant les versions numérisées du recto et du verso de chaque œuvre.

→ Leur **vente** a été organisée du **14 au 21 juillet 2021** sur la plateforme **Heni**, à raison de **2 000 £ par NFT.**

→ Sa spécificité résidait dans le **choix imposé** aux acheteurs : **conserver l'œuvre physique ou bien** lui préférer son **équivalent dématérialisé.** Les quelque **5 000 acquéreurs** ont eu un an, **jusqu'au 27 juillet 2022, pour choisir.**

→ Dans un tweet publié sur son compte officiel, **Damien Hirst affirme ce jour-là** : « *L'année est révolue : boum ! C'est passé vite ! Et nous avons tous dû décider : NFT ou physique ? Les* ***chiffres définitifs*** *sont :* ***5 149 physiques et 4 851 NFTs.*** » D'après ***Connaissance des arts, 3/8/22***

Autre NFT de Damien HIRST *The Virtues*, 2021 :
Justice, Courage, Mercy, Politeness, Honesty, Honor, Loyalty, Control

Pas d’avenir pour les NFT ?

→ Pour **Gauthier ZUPPINGER, président société NFT France** : Le **volume hebdomadaire** des trades de **NFT** n’est **pas bon**. **40 millions de dollars** hebdo, c’est famélique.

→ En mi-février, cela commençait à remonter mais c’était déceptif, cela a replongé par la suite. Cela ne concerne pas uniquement les NFT mais c’est **valable pour l’ensemble de la crypto**.

→ Il **reste des beaux projets** chez certaines marques, comme ceux de **RTFKT** *(start-up française de **mode digitale**, acquise par Nike, ndlr)*, **mais** on a vu **beaucoup de failles**.

→ **Mais** il y a **l’intelligence artificielle** qui est montée sur le **devant de la scène avec ChatGPT.**

3.6 L'I.A. : Préserver les artistes ?

→ **Pour David SIMONETTA, peintre et philosophe :** la **capacité de l'IA** à produire des images qui peuvent s'apparenter à de l'art, **en dit plus sur l'évolution de l'art moderne que** sur la **capacité de la machine** à devenir un **artiste**

→ « ***Si l'ordinateur peut aujourd'hui mimer une œuvre d'art, c'est aussi parce que l'art est devenu volontairement indistinct d'une image aléatoirement générée par ordinateur*** »

→ En cause : la ***tentation de l'esthétique (Le rendu extérieur) au détriment de l'artistique (l'habileté du travail, derrière le rendu)*** dans la création d'une œuvre, qui rend **plus poreuse la limite entre** la **production** d'une image **par un algorithme et celle d'un humain**.

→ Relativement au **vide juridique** sur **droits d'auteur**, comment trancher entre ces 2 sources ? Comment **déceler** ce qui relève de **deep fakes ?**

→ Seule une **pédagogie intensive s'impose**, **ainsi** que **l'engagement** des **plasticiens ou** des… **comédiens** du doublage notamment !

***Théâtre d'opéra spatial*, conçu par Jason Allen avec le logiciel Midjourney**
1er prix Colorado State Fair, 760 euros, « 80 h de travail »….

Question 4

Faut-il renoncer aux Beaux-Arts ?

OUI au sens habituel car absence de recherche :

4.1. De réalisation ouvragée avec…

4.1.1 L'Art conceptuel

4.1.2 La Performance

4.1.3. Le minimalisme

4.1.4 L'Installation (tous U.S., années 60)

4.2. De représentation figurative

4.3. D'unicité

4.4. D'éternité de l' œuvre

4.5. D'exposition dans les musées

4.6. De noblesse des thèmes

4.7. De noblesse des matériaux

4.8. Voire de…peinture

4.1.1 L'art « conceptuel » : un art non ouvragé ?

→ Pas défini par les propriétés esthétiques des objets ou œuvres mais uniquement par l'idée artistique ou le « concept » (idée abstraite et générale)

→ Origine duchampienne : le ready-made EX *Roue de bicyclette* (1913) relève d'un « art intellectuel », « non rétinien »

≈ *cosa mentale* pour LEONARD

→ De simples esquisses ou un simple slogan peuvent alors suffire EX Joseph KOSUTH « *ni apparence ni illusion* » (2009), ou encore installation de type *One and Three Chairs (1965)*

→ Autres EX : Roman OPALKA & temporalité, SMITHSON & entropie, TITUS-CARMEL & détérioration objet…

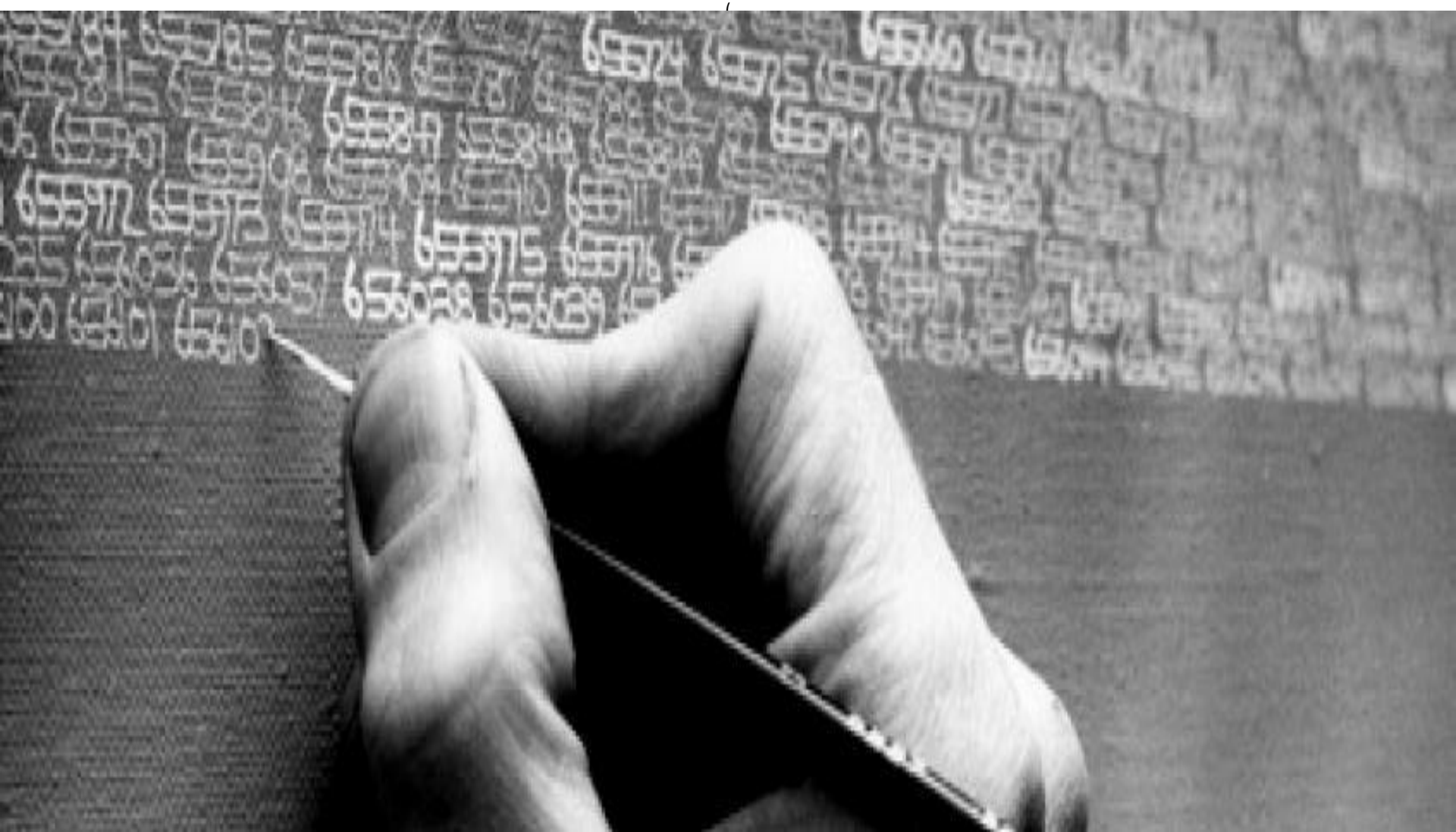
Marcel DUCHAMP ***Roue de bicyclette, 1913***

LOUVRE
Joseph Kosuth
'ni apparence ni illusion'
'Neither Appearance Nor Illusion'
Les pierres du mur sont signées, et pourtant chacune reste anonyme. Qui écrit ici ? C'est moi, dit l'archéologue, avec ma pelle.
Essay by John Welchman

Joseph KOSUTH *One and Three Chairs*, 1965

Avec Roman OPALKA, l'approche conceptuelle consiste à interroger la temporalité humaine :

«Ma proposition fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition. Une seule date, 1965, celle à laquelle j'ai entrepris mon premier *Détail*» (jusqu'à 2011)
Cf. *De la temporalité de l'espace chez Roman OPALKA* de L. Bouthillier



4.1.2 La « performance » : un art non ouvragé ?

→ Initiée par dadaïstes, réactivée aux U.S.A., généralisée en 60-70

→ CF art conceptuel : **remise en cause** radicale des pouvoirs établis de la **représentation par le refus** de la mise en forme **d'objets**

→ + tentative de **réduire l'écart** entre l'art et la vie

→ Avec **finalité** davantage **politique** qu'esthétique **EX Joseph BEUYS** & nature, **ORLAN** & stéréotypes…

→ **en usant parfois de** croisements **interdisciplinaires** entre musique, danse, peinture…

→ Dans le but d' **effectuer une action** (*happenings, events,* improvisations…) **au pouvoir signifiant immédiat EX Hermann NITSCH**

→ Jusqu'au ***body art*** et à la **mise en danger** du corps ? **EX Marina ABRAMOVIC, Chris BURDEN, STELARC**

Avec Joseph BEUYS *I like America and Amerika likes me (1974), l'*art conceptuel prend la forme de la performance, dont la finalité est d'interroger à la fois la compatibilité nature/culture et celle de l'homme blanc face à celle de l'indien d'Amérique dans le cadre d'une action chamanique

ORLAN *Baiser d'artiste* 1977

Questions : PERFORMANCE & TRANSGRESSION ?

→ Transgression de l'académisme **ou académisme de la transgression ?**

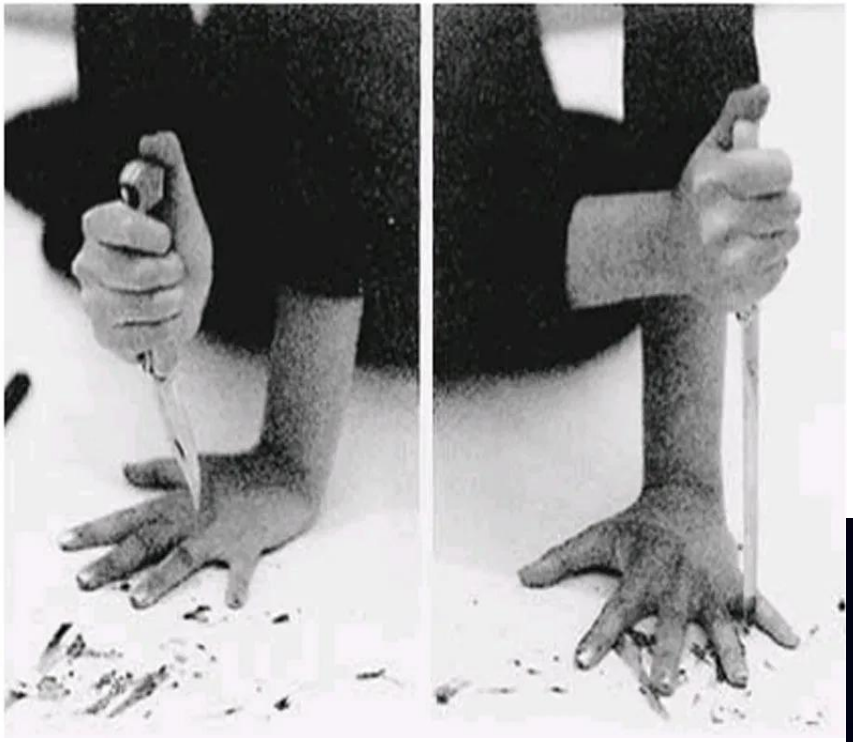
→ CF **HEINICH,** *Le triple jeu de l'A. C.,* 1998, **l'Institution** (3è main de l'A.C.) **cautionne la** «***transgression*** *esthétique de la frontière entre art-non art* [...] ***juridique*** [...] *entre légalité et illégalité* [...] ***morale*** [...] *entre le bien et le mal »*

= « ***Paradoxe permissif*** » : c'est contre l'autorité même qui le cautionne que se définit ce geste transgressif

→ **CF Yves MICHAUD,** *L'art à l'état gazeux,* 2003: *« Que peut-il bien subsister quand tout est faisable et que tout est presque fait ? »*

Hermann NITSCH, *100. Aktion*, 1998, 6-Day-Play, Prinzendorf Castle and surroundings. Photo: Archive Cibulka-Frey. © Atelier Hermann Nitsch.

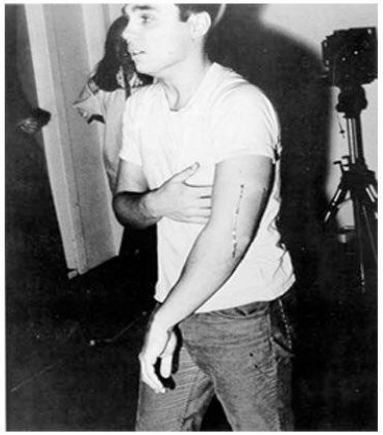
Rythm 0 1974

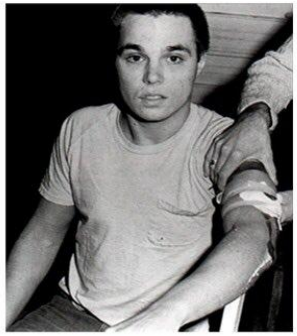


Marina ABRAMOVIC

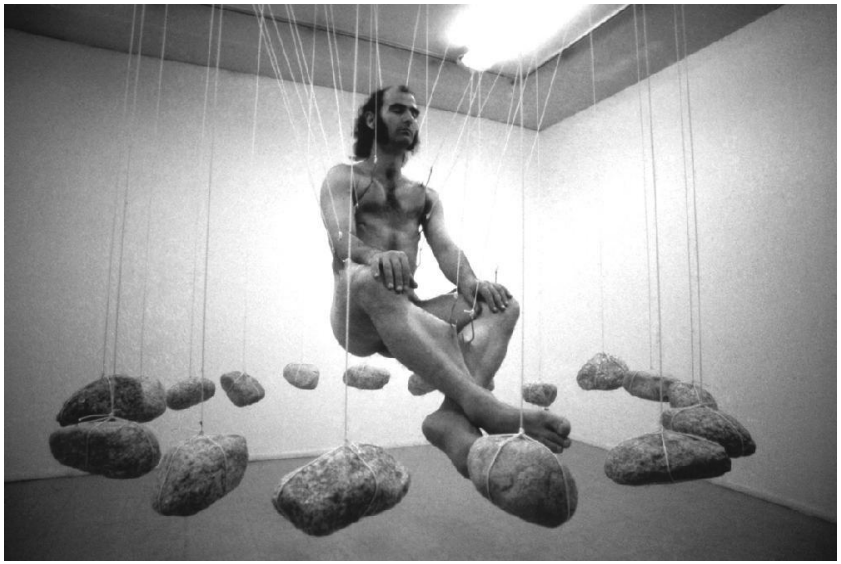
Balkan Baroque 1997

Chris BURDEN, 1974





STELARC, années 1976-1980



4.1.3 L'art « minimaliste » : un art non ouvragé ?

→ s'inspire de la formule de l'architecte Ludwig VAN DER ROHE : *Less is More* (1947)

→ Contre illusionnisme d'une œuvre décorative ou monumentale

→ Grâce à répétitions, combinaisons & variations de formes abstraites & géométrisation **EX Frank STELLA, Sol LEWITT**

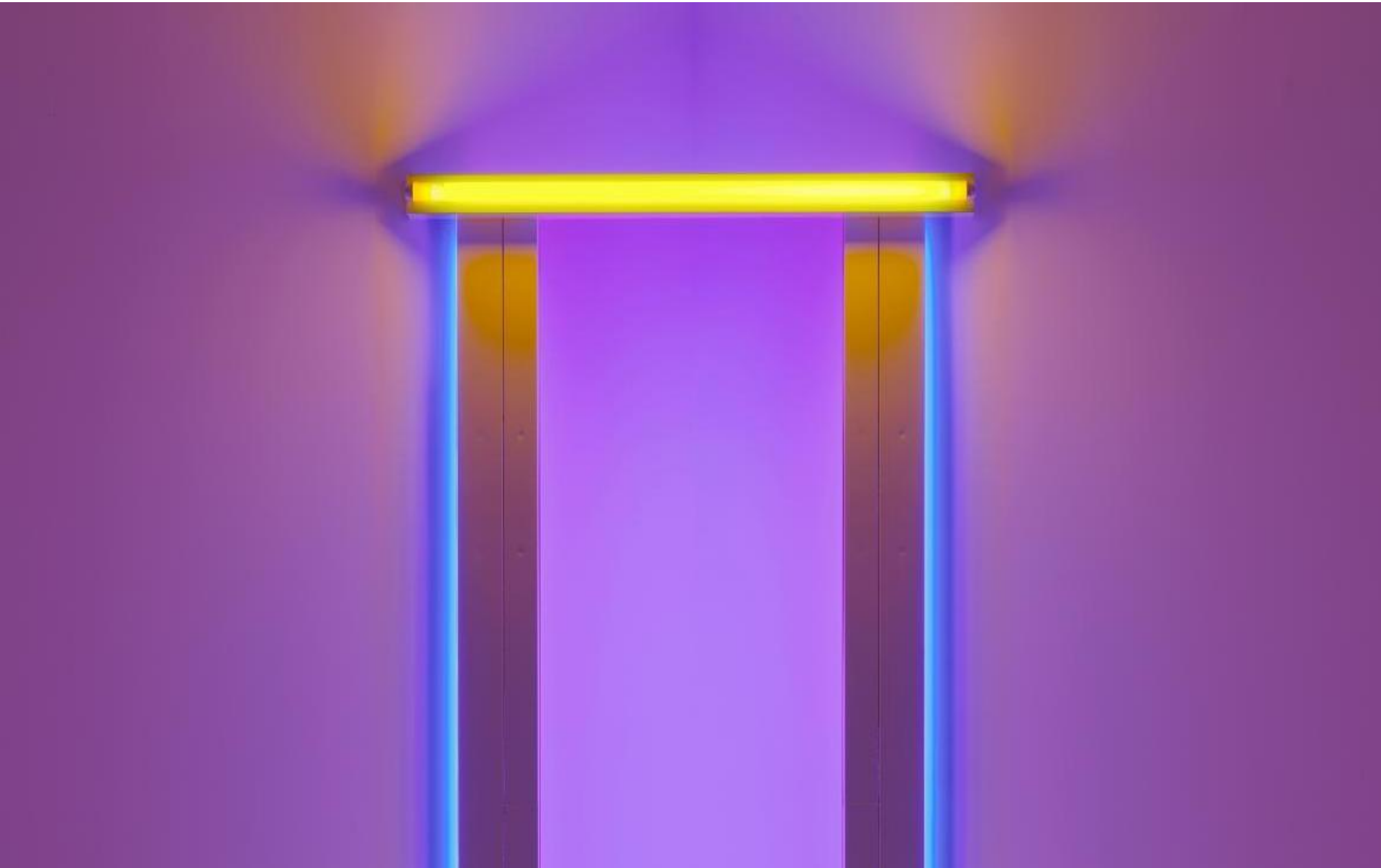
→ plus ou moins monochromie **EX Donald JUDD, Dan FLAVIN**

Frank STELLA Mas o Menos 1964

Sol LEWITT *Structure 1973*

Donald JUDD *Stack* 1967

Dan FLAVIN, 1971, Fondation Lambert Avignon, 2022



4.1.4 « L'installation » : un art non ouvragé ?

→ CF art minimaliste car cherche à **impliquer le spectateur**, **voire** à provoquer une **immersion** radicale de certains sens en raison de l'**accumulation** **EX Yayoi KUSAMA (1965 & 2023), Christian BOLTANSKI, Robert SMITHSON**

→ Œuvre d'**art visuel à 3 dimensions**

→ Avec occupation **pérenne ou éphémère** d'un espace **intérieur**, comme environnement d'une action CF « **art performance** » **EX Anish KAPOOR, Wolfgang LAIB**

→ **Ou** d'un espace **extérieur** CF « **land-art** » **EX Tanya PREMINGER**

Yayoi KUSAMA Compulsion Furniture 1965

Façade Louis Vuitton, Champs Elysées, 01-03/23

BOLTANSKI *Réserve* 1990

Robert SMITHSON ***Rocks and Mirror Square II,*** **1971**

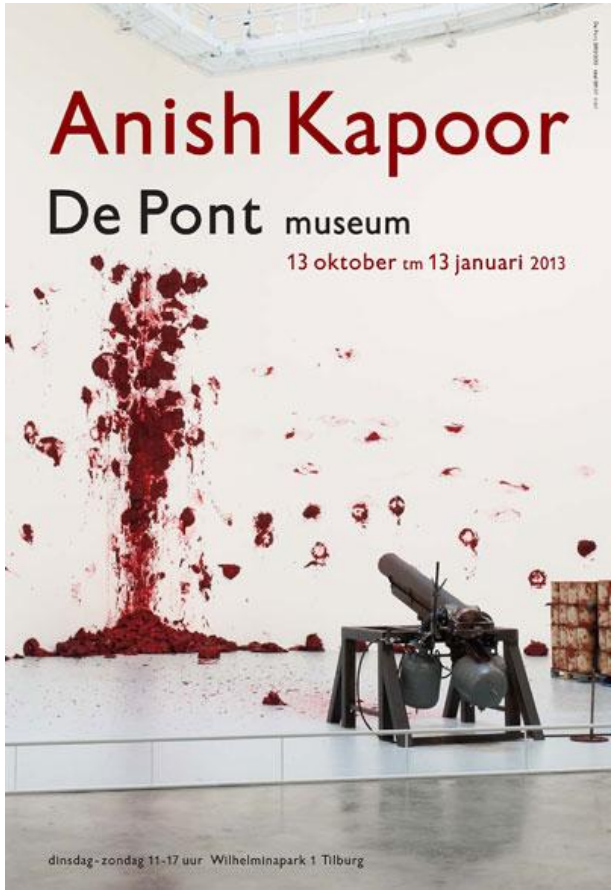
Tanya PREMINGER

***Pyramid*, 2009, Israël**

***Roots*, 2011, Israël**

L'Installation comme environnement d'une performance ?

Anish KAPOOR, 2012, musée De Pont, Tilburg, Pays-Bas



Wolfgang LAIB, 2013, *Pollen from hazelnut,* MOMA de New York

4.2 « Représentation » (figurative) détrônée par « présentation » ?

→ Après distinction **« représentation-présentation »** et l'art vu comme **« manifestation de l'esprit »** dans l'*Esthétique* de **HEGEL**

Cf DAGOGNET, *100 mots pour comprendre l'A. C.*, 2003, p. 222 :

Qu'il s'agisse du groupe **BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, Toroni)** , *« où il n'y a pratiquement **rien à voir*** […] *ou de* Ceci n'est pas une pipe […] *qui **consacre** la fin ou la **mort de la peinture** traditionnelle, d'un bout à l'autre nous assistons à la **présentation de l'absence** »*

Il nous faut donc **quitter** le monde de la représentation *« et de **l'illusion comme de l'allusion** »*, puisque l'œuvre **renvoie** *« toujours à **autre chose** »*

= montrer, **présenter plutôt que représenter**, ou montrer « autre chose » **EX *Pieta, St Sébastien*…**

BMPT 1966-1967

ABRAMOVIC & ULAY 1983

PIERRE & GILLES 1987

4.3 Pluralité contre Unicité ?

CF Walter BENJAMIN, 1936 :

→ « **dé-esthétisation** de l'œuvre […] *A l'époque de la **reproductibilité** technique, ce qui **dépérit** dans l'œuvre d'art, c'est son **aura** »*

→ or cette manifestation de perte **a lieu** *« **quand** apparaît le premier mode vraiment révolutionnaire : la **photographie** »*

…ou la sérigraphie avec WARHOL & l'accumulation avec ARMAN

Pluralité contre Unicité ?

WARHOL ***Marylin Monroe*** **1962**

ARMAN ***Long Term Parking 1982***

4.4 « Éphémérité » / « Éternité » ?

→ Un paradoxe de l'art contemporain ?

→ L'art contemporain use en effet de nouvelles technologies telles videos, photos pour conserver une trace, pour pallier l'instantanéité de l'événement artistique de type installation, performance, *land-art* ou *street-art*

Éphémérité contre Éternité de l'œuvre ?

Feuilles d'Iris **agrafées entre elles par des épines remplies en 5 endroits par des *baies* de *sorbiers 1987***

BANKSY *Girl frisking soldier* 2007

Autres Questions sur Éphémérité/Éternité ?

La conscience de la finitude humaine n'est-elle pas à jamais au cœur de l'art ? **EX Vanités Dimitri TSYKALOV**

Quid de l'éternité des œuvres « virtuelles » ? **EX 2022 : Grand Palais en réalité augmentée & Grenier à sel Avignon !**

Quid du vandalisme d'œuvres « éternelles » ? **EX Palmyre, Paris**

Quid de tentatives de vandalisme d'oeuvres picturales au nom d'un activisme écologique ? **EX Londres et Vienne**

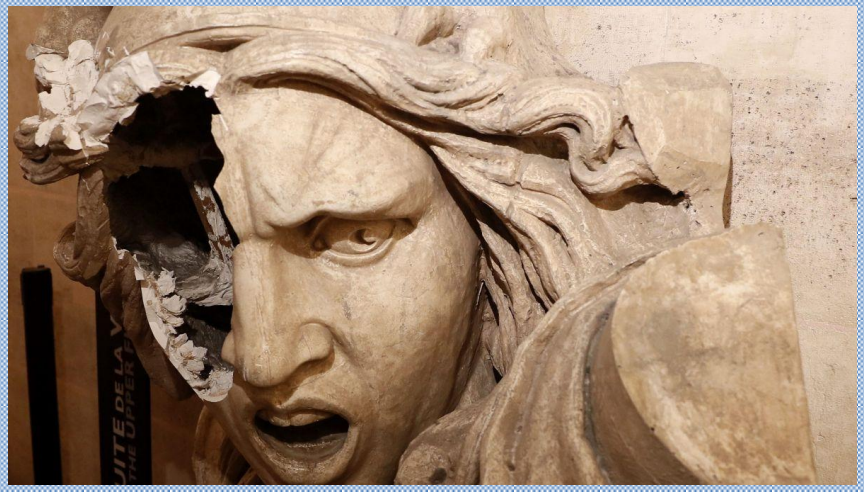
TSYKALOV, *Fruit Skulls*, 2005-2008

FESTIVAL GRAND PALAIS AUGMENTE JUIN 2022

GRENIER A SEL, 2022

PLUS QUESTION/VANDALISME D'ŒUVRES ETERNELLES ?

ARC DE TRIOMPHE 2018



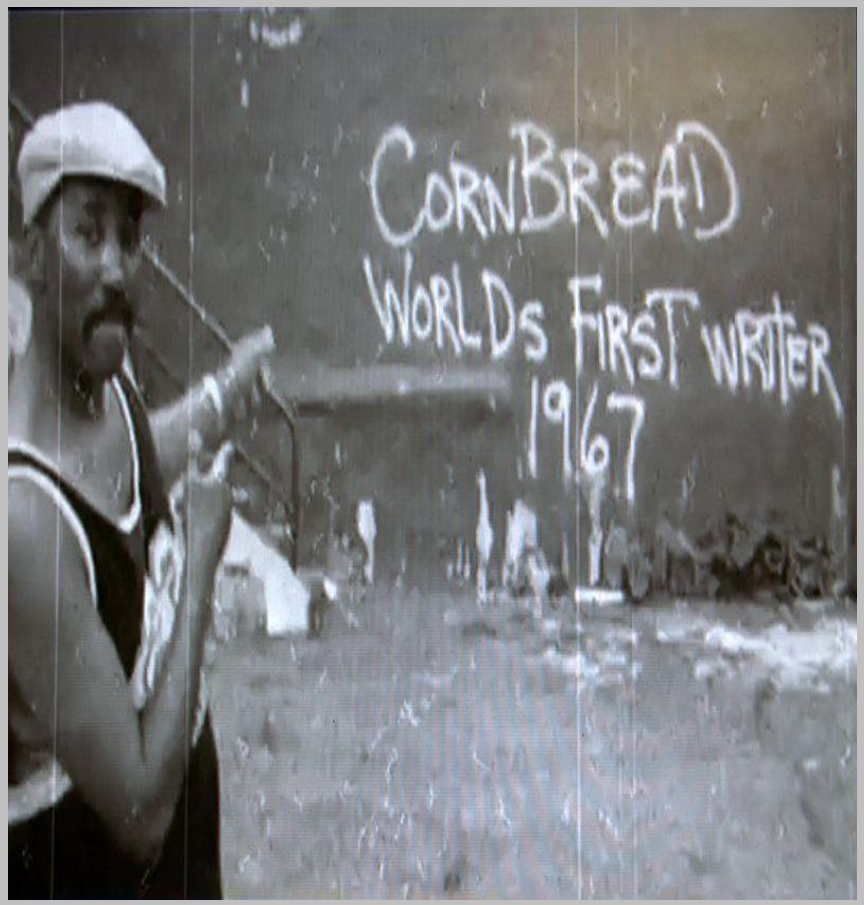
PALMYRE 2015

TENTATIVES DE VANDALISME D'ŒUVRES « ETERNELLES » ?
19/10/22 Londres & 15/11/22 Vienne

L'ÉCO-ACTIVISME CONTINUE...

4.5 Un refus de l'exposition dans les musées?

CORNBREAD, TAKI 183, EVA 62, BARBARA 62…



Ernest PIGNON ERNEST *Les Immigrés* 1974

4.6 Un refus de la noblesse des thèmes ?

REF. : la « **hiérarchie des genres** » de **FELIBIEN**, in *Conférences de l'Académie de peinture et de sculpture,* 1669

→ Peinture **allégorique** **EX Naissance de Vénus**

→ Peinture d'**histoire** (y compris religieuse) **EX Annonciation**

→ **Portrait** **EX Jeune fille à la perle**

→ Scène de **genre**

→ **Paysage**

→ **Marine**

→ Peinture **animalière**

→ Nature morte de **gibier**, poissons et autres animaux

→ Nature morte de **fruits**, fleurs ou coquillages

BOTTICELLI *Naissance de Vénus* 1485

FRANCESCO DI SIMONE *Annonciation* 1504

VERMER

Jeune fille à la perle

1665

4.6.1 : Du refus de la noblesse des thèmes ou de la « trivialité » dans l'histoire de l'art ?

! **« trivial »** au **sens premier = banal**, commun, sans intérêt particulier, qui concerne les faits de la vie courante

→ **CF scène de genre** au 4è rang dans hiérarchie de **FELIBIEN** **EX Diego VELASQUEZ, Jean-François MILLET, Gustave CAILLEBOTTE**

→ **MAIS KANT :** *« le beau artistique n'est* ***pas la représentation d'une belle chose mais*** *la* ***belle représentation*** *d'une chose »*

→ **CF DANTO**, 1989 **: l'A.C. = « transfiguration du banal »**

EX Claude LEVEQUE

VELASQUEZ *Femme faisant frire des œufs* 1618

LES GLANEUSES, 1857

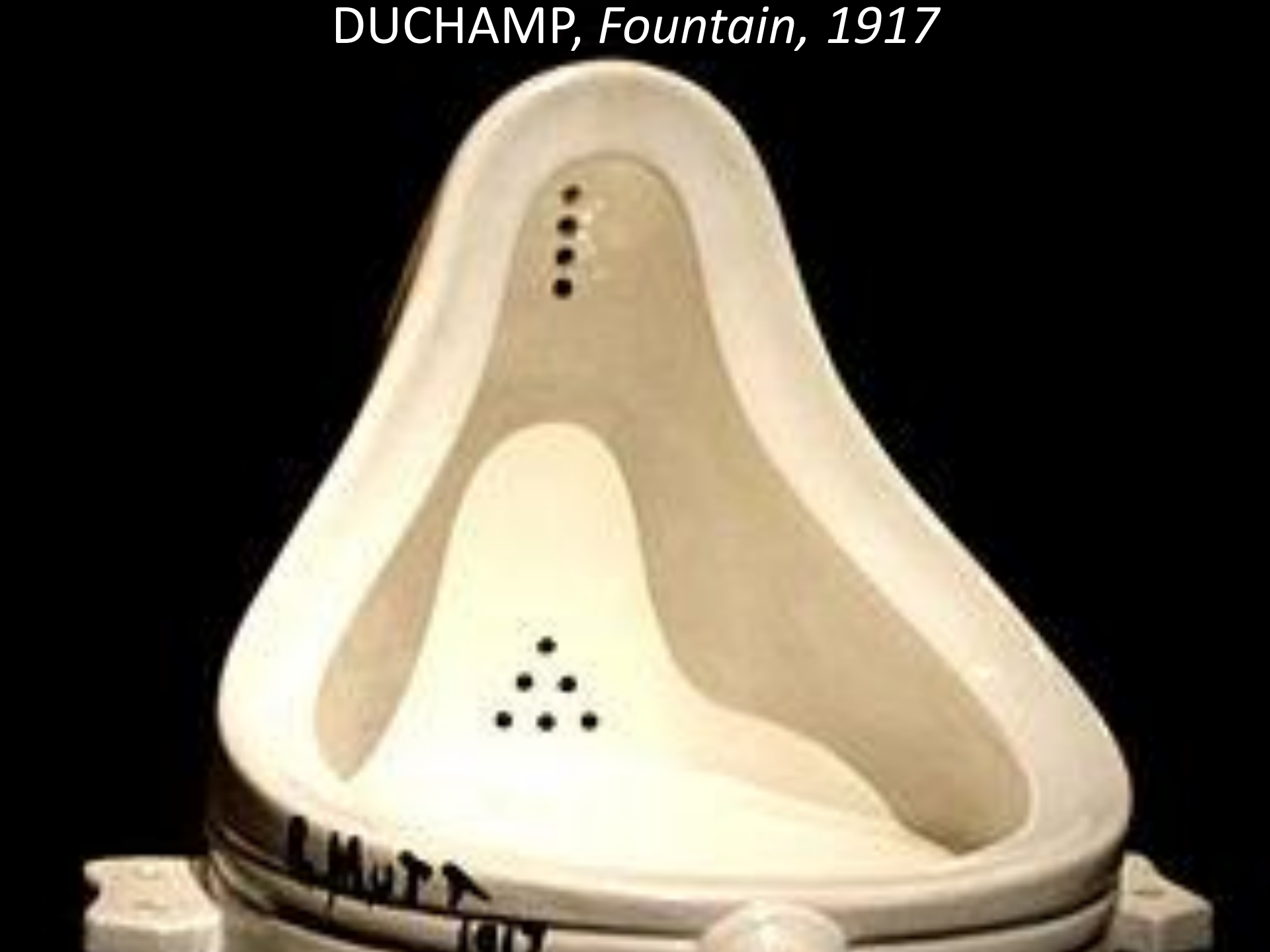
LES RABOTEURS DE PARQUET, 1875

Claude LEVEQUE, Palais Garnier, 2018

4.6.2 : Du refus de la noblesse des thèmes ou de la « trivialité » dans les arts contemporains ?

! « trivial » au second sens : (péjoratif)
= vulgaire, malséant, obscène, grossier, vil, indigne

DUCHAMP, *Fountain, 1917*



Wim DELVOYE, *Trophy,* 1999

Nan GOLDIN, *Self Portrait after suffering domestic abuse*, 1978

4.6.3 : « trivialité » & « abjection » ou de la nécessité d'une « esthésique » dans les arts contemporains ?

→ **« abject »** = ignoble, qui inspire dégoût & mépris, **grossier, vil, indigne (= trivial au sens 2)** **EX Jen LEWIS, Wim DELVOYE, Günther VON HAGENS…**

→ **CF Carole TALON-HUGON**, *Goût et Dégoût,* 2003 : « *passée dans l'art contemporain à l'état de nature* […] *l'abjection doit faire l'objet d'une réflexion esthétique* »

CF « esthésique » = réception sensible des œuvres selon **Paul VALERY**

→ **CF Dominique BAQUÉ**, *Mauvais genre,* 2002 **EX *Modern Primitives*** & **body** ou **carnal-art** tels **Fakir MUSAFAR**, **Ron ATHEY**, **Bob FLANAGAN**

Jen LEWIS, *Beauty in Blood,* 2016

Wim DELVOYE, *Cloaca,* Luxembourg, 2000

Günther VON HAGENS, Plastinarium de Guben, 2013

4.7. Un refus de la noblesse des matériaux

→ Rejet du marbre, de l'or, du bronze, de la toile peinte montée sur châssis

→ pour leur **préférer** :

⟶ la résine et autres **matériaux de synthèse** **EX Jean DUBUFFET, Nicky DE ST PHALLE**

⟶ les **métaux compressés** plutôt que coulés **EX CESAR**

⟶ les **déchets**, les rebuts plutôt que les pigments **EX BORDALO II, Vic MUNIZ**

⟶ le **cadre comme support** de peinture **EX Daniel DEZEUZE**

⟶ la **toile teinte** et non peinte **EX Claude VIALLAT**

DUBUFFET, *La Villa Falbala*, 1967

Nicky de Saint-Phalle

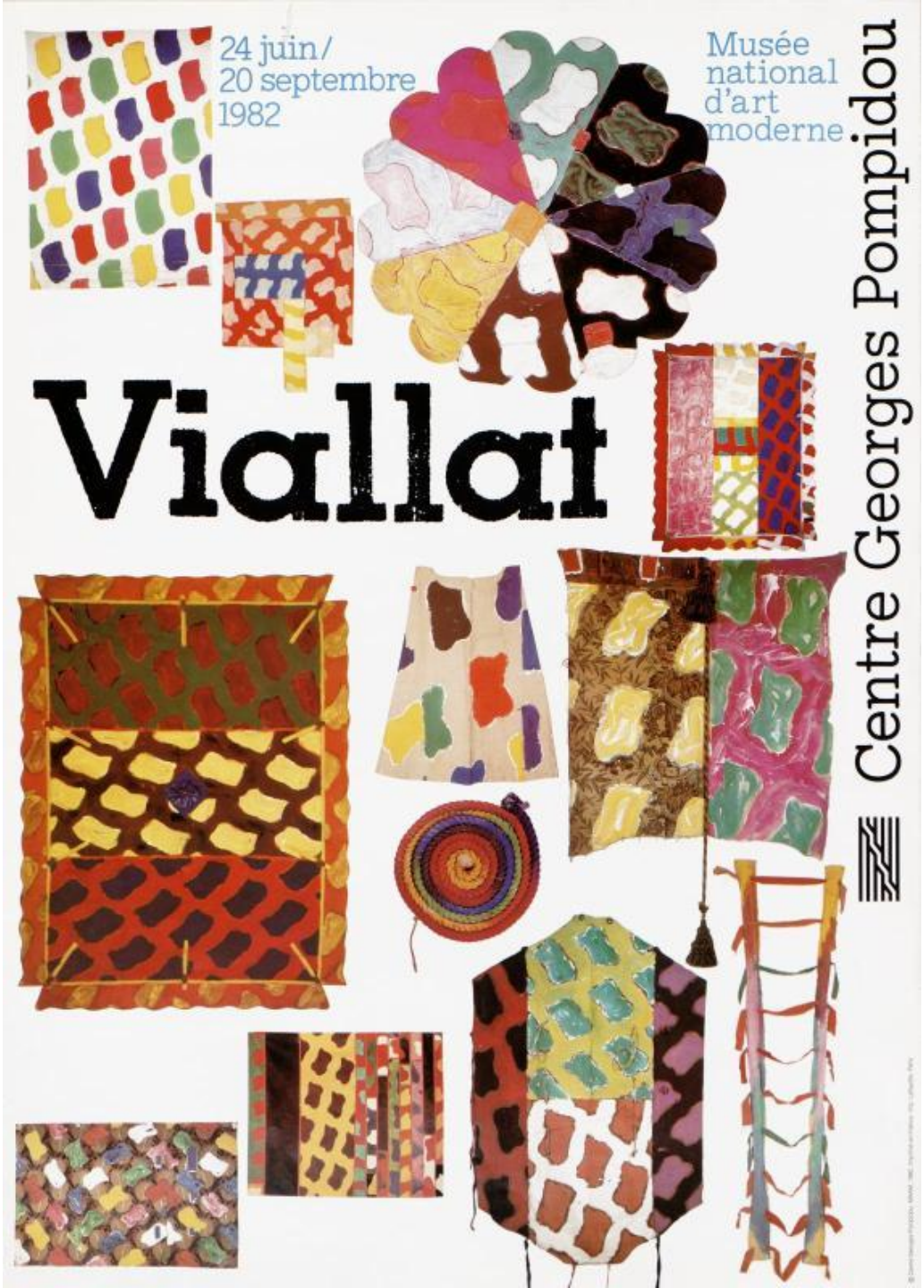
L'arbre aux serpents, 1992

CESAR, 1989

BORDALLO Junior, 2014

VIK MUNIZ, Sisyphus, 1961

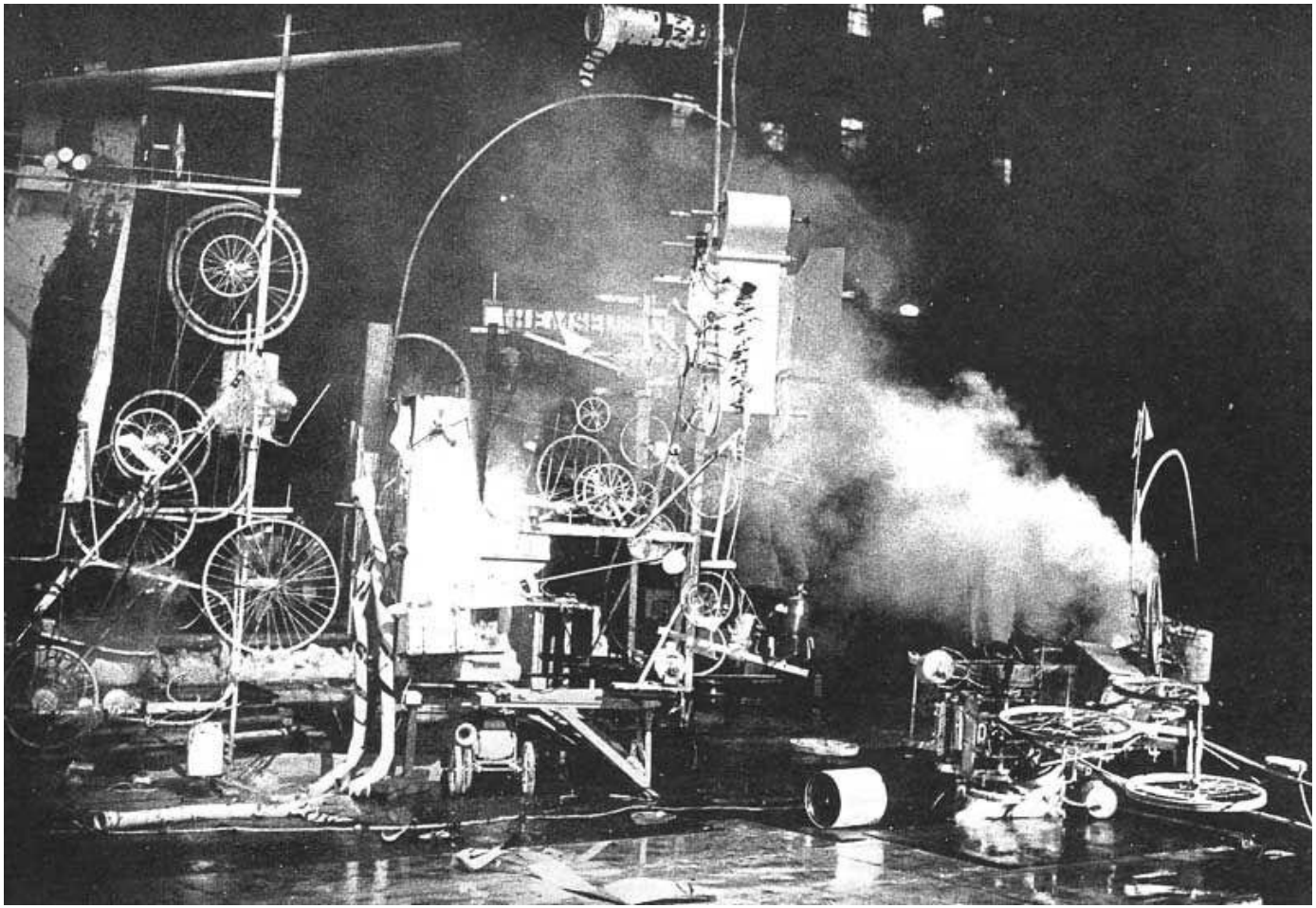
DEZEUZE, Châssis avec une feuille de plastique tendue, 1967


24 juin/
20 septembre
1982
Musée
national
d'art
moderne
Centre Georges Pompidou
Viallat

4.8 Un refus de la peinture ?

Walter DE MARIA, *Widewalls,* 1977

Jean TINGUELY, *Hommage à New-York,* 1960



BANKSY, 2002, puis 2018, après enchères à…1 million d’euros

QUESTION 5

Renoncer aux Beaux-Arts
au profit des Arts
Plastiques...
sans renoncerà la
créativité et à la beauté ?

« Renoncer aux (beaux) arts » ?

NON car il y a **toujours** création **« artistique »** (sans finalité utilitaire) et en **rapport** avec :

→ **« l'esthétique »** au sens grec de *aisthèsis* = sentir

→ **« l'*homo universale* » =** en italien **homme théorique et abstrait cher à Léonard de Vinci**

→ **« le beau »** : dans continuité antique du goût pour les **couleurs** et les **formes** **EX Victor VASARELY, Frank STELLA, Bernar VENET, Klaus KAMPERT…**

Victor VASARELY, 1970

Frank STELLA, 1984

Bernar VENET, Substances lyriques, Muy (Var), 2014

Klaus KAMPERT, *On Body Forms*, 2011

MAIS des arts plastiques aux conditions spécifiques malgré des fonctions propres à l'histoire de l'art

5.1 des conditions spécifiques pour un **art de la médiation**

5.2 et pour un **art du XXIe**

5.3 un art historique du **scandale et/ou** un art du **sacré ?**

5.4 un art de l'**engagement**

5.5 un art de l'**émotion**

5.6 un art de de la **temporalité humaine**

5.7 un renouveau de la **peinture**

5.1 Des conditions spécifiques pour un art de la « médiation »

→ Nouvelles formes artistiques : esthétique **de l'œuvre ou bien** esthétique **des effets**?

→ CF **Howard BECKER**, 1982 : *« c'est le monde de l'art plutôt que l'artiste lui-même qui réalise les œuvres »*

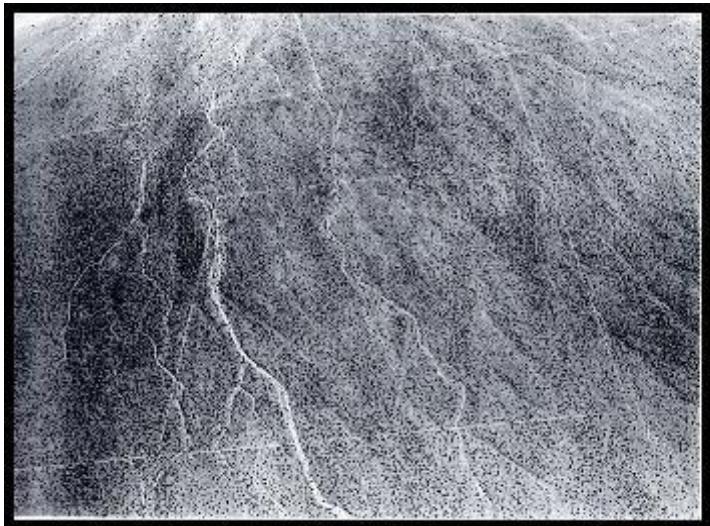
→ **Production**, **communication** & **réception** des œuvres

→ **ARTISTES**, **PHILOSOPHES, HISTORIENS, SOCIOLOGUES, critiques, conservateurs, galeristes, médiateurs, antiquaires, journalistes, juristes, marchands, mécènes, commissaires, enseignants…**

→ ≠ ACTIONS : ateliers de **rencontre , conférences** ou **visites commentées…**

→ ≠ SUPPORTS **: catalogues**, **feuilles de salle, cartels, revues de presse, dossiers pédagogiques, documents d'information** **EX Walter DE MARIA**

Walter DE MARIA *Las Vegas Piece* 1969



Vue satellitale (en biais). Photographie extraite de la collection personnelle de l'artiste.

Visuels

* 2,44 m de largeur
* 6 pieds de profondeur
* 2 tranchées: 1 mile
* 2 tranchées: 0,5 mile

Vue au sol de l'une des tranchées. Photographie extraite de la collection personnelle de l'artiste.

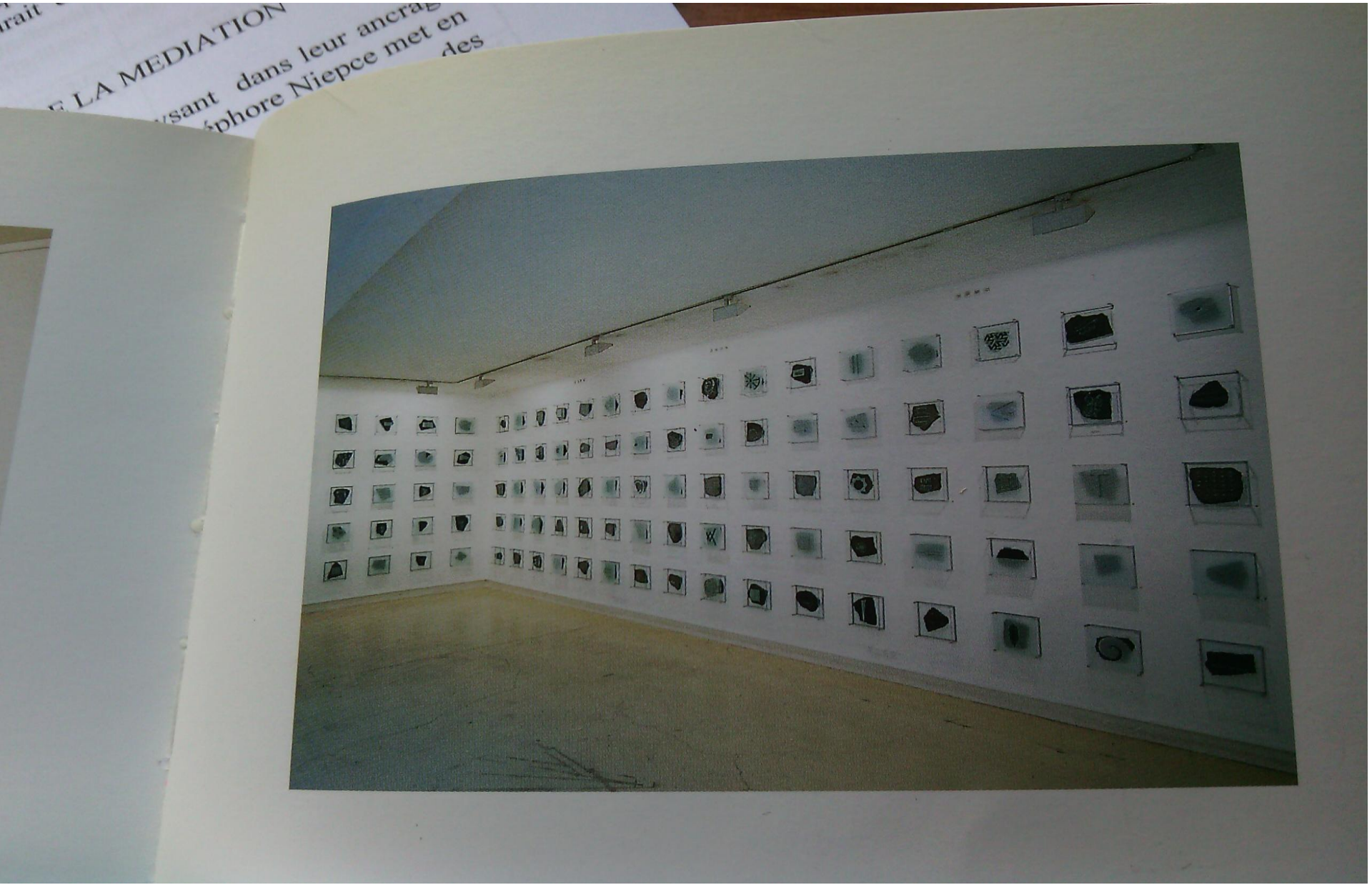
La « médiation » ou l'herméneutique en marche avec François DAGOGNET, *Logique et Poétique, 1994*

→ *« l'artiste réalise* ***une lithographie à l'envers,*** *afin de* ***conférer à l'asphalte*** *non* ***plus*** *une* ***fonction subalterne mais la principale*** *(la lisibilité)* ***»***

→ **Michel PAYSANT** réalise, pour sa *Longuissima via,* une ***camera obscura*** **à l'envers** en plaçant, devant la plaque bleu noir d'asphalte, non pas une lentille mais un **verre gravé, sablé**

→ **La pierre bitumineuse** servira à lire **l'image** dessinée sur ce **support transparent**

Michel PAYSANT, *Longuissima Via,* Delme (Moselle), 1993



5.2 Un « art du XXIè siècle »

→ **Photo argentique** (toujours) et **digitale**

→ **Vidéo** comme **mémoire** de la performance ou comme outil à part entière de **création**

→ **Installation multi-média** **EX VAN GOGH** aux Carrières de Lumières des Baux-de-Provence (03/19-01/20)

→ **Imprimante 3D & art bio-tech** CF *La Fabrique du Vivant* à Beaubourg (02-04/2019) **EX Erik KLARENBEEK**

→ Une **esthétique** du numérique **Ex Erwin WURM**

Erik KLARENBEEK, *Chaise de Mycélium*

Ervin WURM, *Misconceivable, 2012*

W313·008

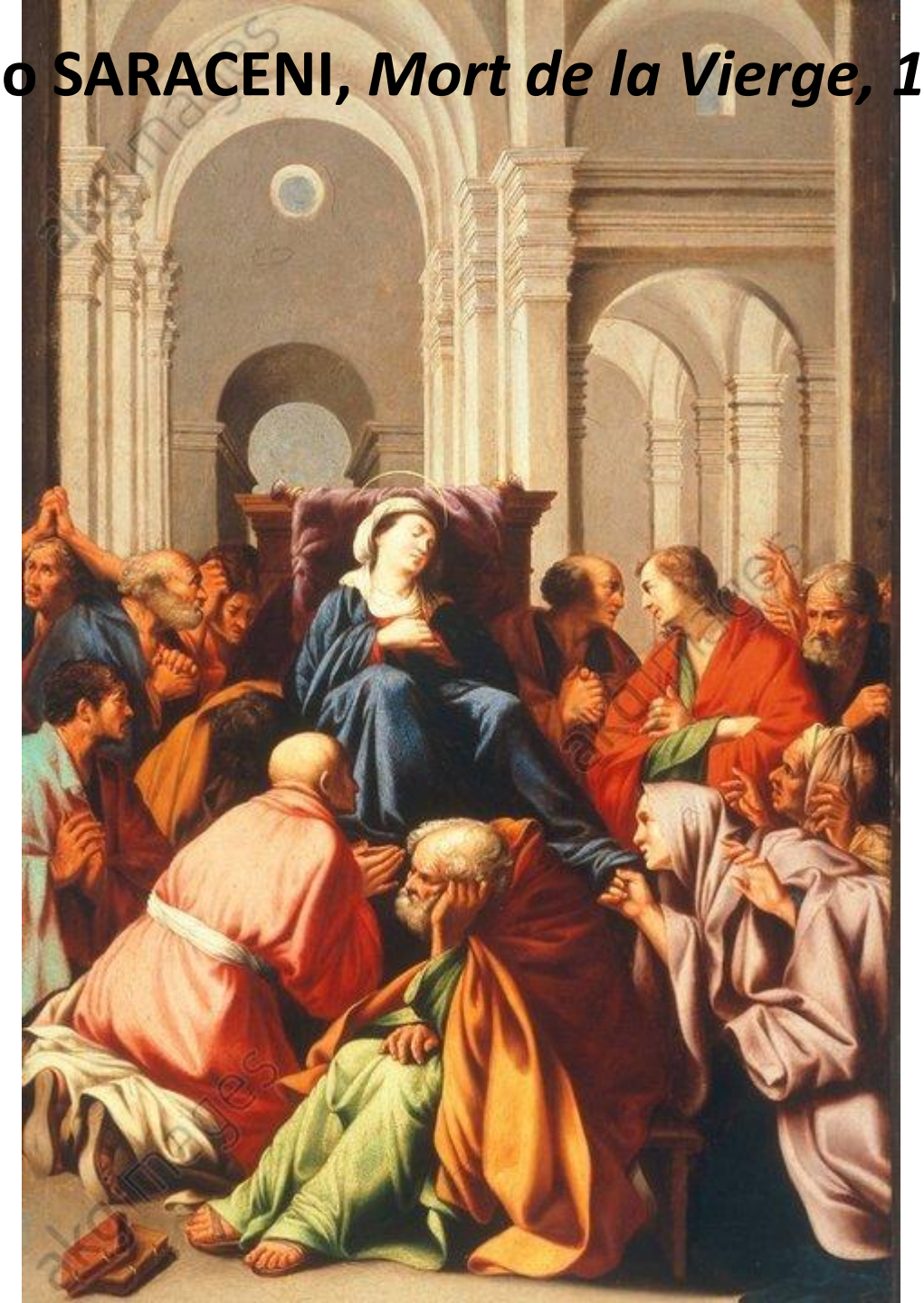
5.3 Un art du « sacré » ou l'objet de « scandales » classiques ou contemporains ?

EX VERONESE, CARAVAGE, SARACENI…

VERONESE ***Le dernier repas chez Levi*** **1572**

CARAVAGE, *Mort de la Vierge, 1605*

Carlo SARACENI, *Mort de la Vierge, 1610*



5.3.1 :
Un art contemporain au service de la « désacralisation » ?

EX JOURNIAC, SERRANO, CATTELAN, GIRBAUD…

Michel JOURNIAC
Messe pour un corps
1969
Galerie Daniel Templon, Paris

SERRANO, *Piss Christ,* Avignon, 1987

CATTELAN, *La Nona Ora,* Londres, 1999

La Cène, 2005

5.3.2 Ou un art contemporain au service du « sacré » ?

→ « **sacré** » ≠ profane = **relatif au divin ou au surnaturel**, objet du culte

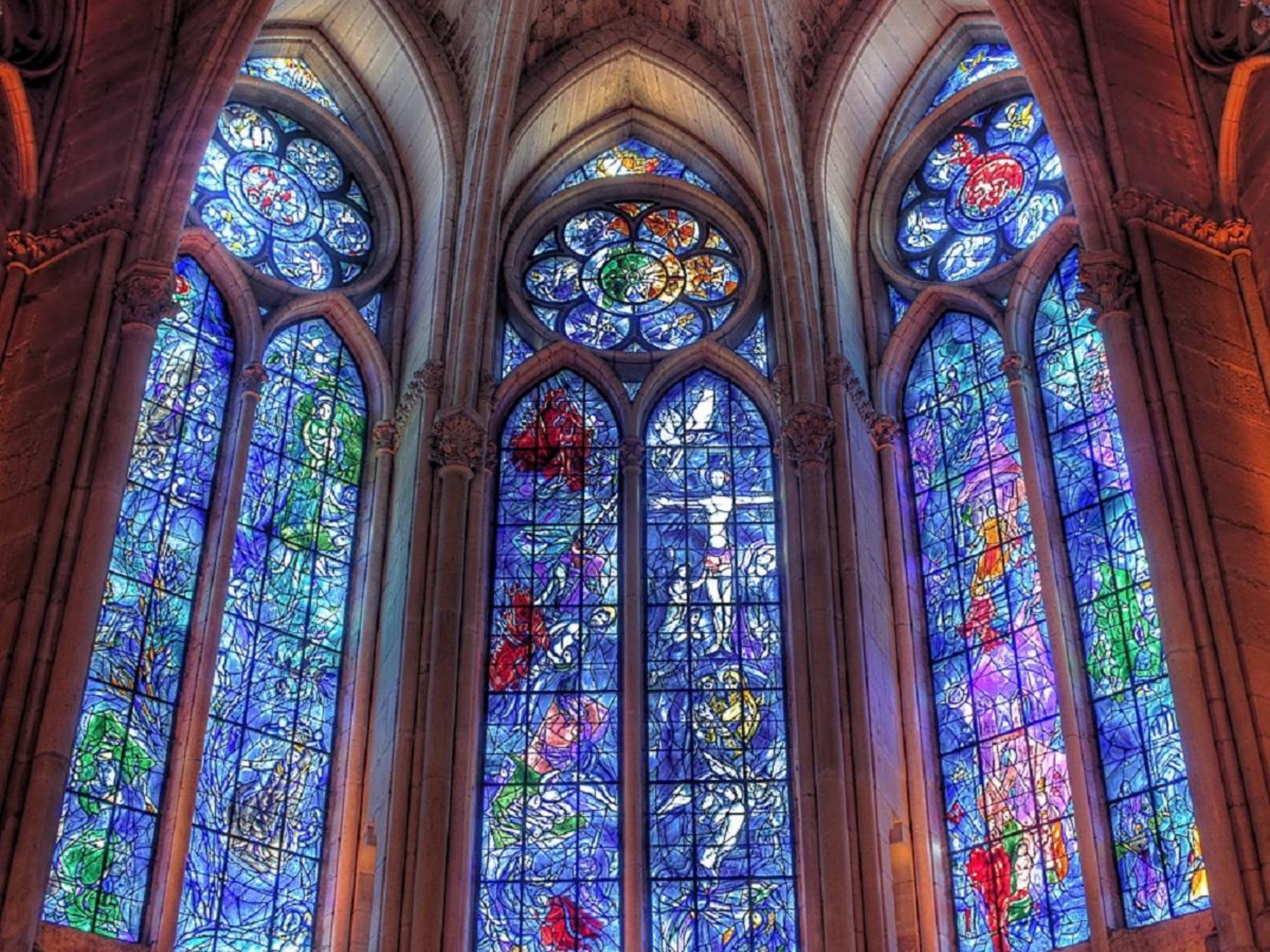
→**CF François DAGOGNET,** 1996 : *« on a compté dans les musées italiens* ***plus de 700 tableaux*** *représentant l'****Annonciation*** *»*

→**CF Max WEBER,** 1917 : *« **désenchantement** du monde »*

→**CF Marcel GAUCHET,** 1985 : *« **L'art doit inventer** par lui-même les **moyens** de **commercer avec l'invisible** […] **l'éclipse du religieux rendant la tâche** de l'art beaucoup plus […] **irremplaçable »***

EX MATISSE, CHAGALL, SOULAGES, FREYER

MATISSE, 1954, Chapelle du rosaire de Vence



SOULAGES, 1994,Abbatiale de Conques

Peter FREYER, Cathédrale de Gap, 2009

5.4 Un art de « l'engagement » ?

→ **Paul ARDENNE** :

« la récupération dont peut faire l'objet ***l'art contemporain*** […] *ne saurait occulter* […] *en termes politiques, son réel potentiel à* ***remettre en cause les codes institués****, d'ordre symbolique ou autre »*

→ **Nathalie HEINICH** :

« l'injonction faite aux artistes de ***réinventer indéfiniment*** *les conditions de* ***leur propre liberté*** *»…* jusqu'à **transgression** & **irrévérence**

EX BANKSY, Brigitte ZIEGER, Kara WALKER, MAJESTIKOS, Freddy TSIMBA, Spencer TUNIK

BANKSY *Santa's ghetto 2005*

Brigitte ZIEGER *Flower of Power* 2009

Kara WALKER *Darktown Rebellion 2001*

LES FILMS EN VRAC ET LA BELLE KINOISE PRÉSENTENT

69 Internationale Filmfestspiele Berlin
Panorama

Dans les rues de Kinshasa,
l'Art est une urgence.

SYSTÈME K

UN FILM DE
RENAUD BARRET

MUSIQUE PAR KOKOKO !

les films en vrac · Arte France · GrandEst · CNC · ile de France · TV5MONDE · Scam · Le Pacte

MAJESTIKOS

Freddy TSIMBA

Spencer TUNIK avec *Greenpeace 08/2010*

LE MONDE diplomatique
MANIÈRE DE VOIR

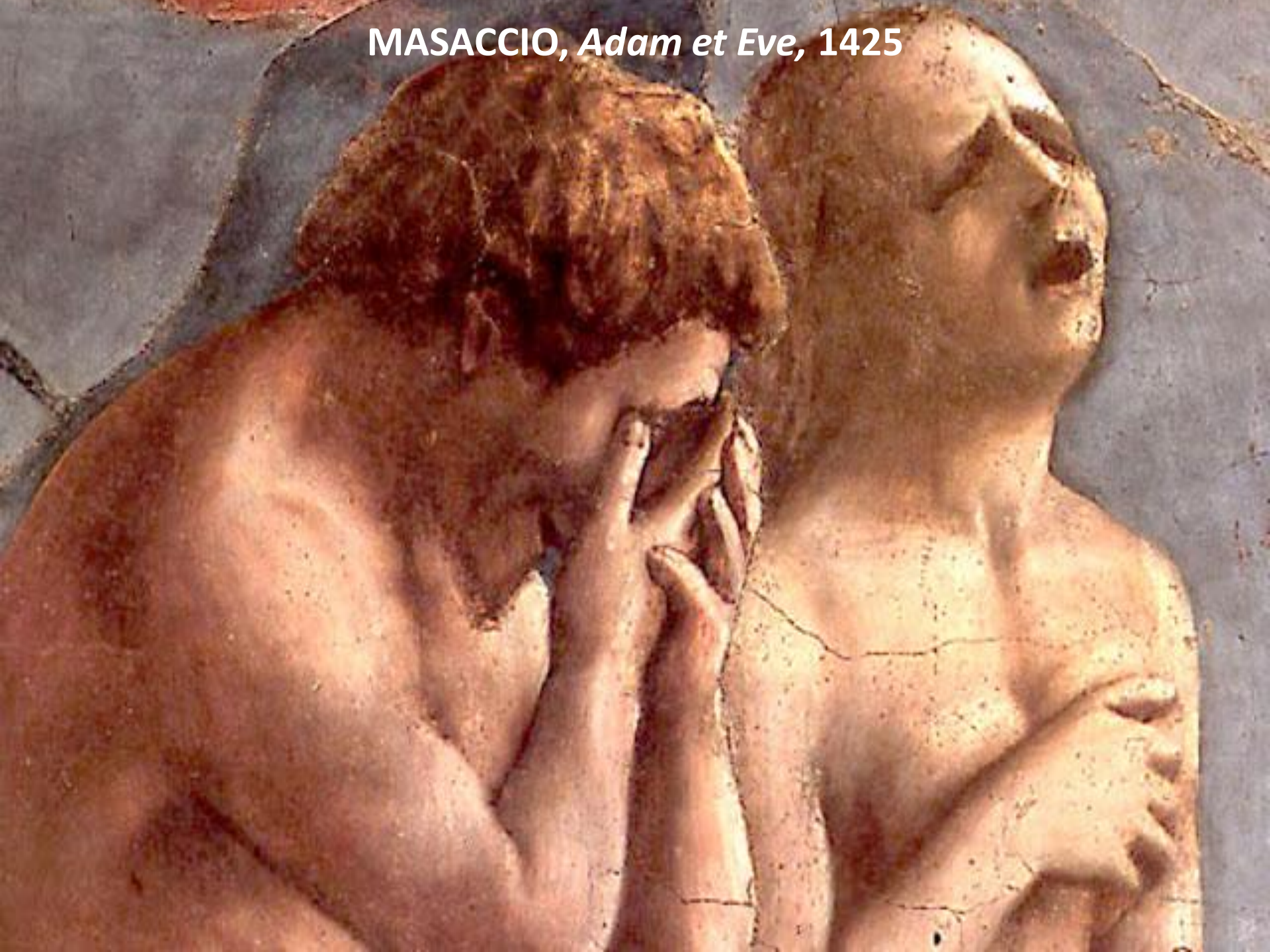
Pression démographique sur la planète

LA BOMBE HUMAINE

N° 167 • OCTOBRE - NOVEMBRE 2019
8,50 € TOUS FRANCE MÉTROPOLITAINE
M 02796 - 167 - F: 8,50 € - RD

5.5. Un art historique de « l’ émotion » ?

EX MASACCIO, Jérôme BOSCH, Théodore GERICAULT, Otto DIX, Edvard MUNCH



MASACCIO, *Adam et Eve*, 1425

BOSCH, Le Jardin des Délices, 1505

GERICAULT, *Le Radeau de la Méduse*, 1818

DIX, *Les gueules cassées,* 1920

MUNCH, *Le Cri*, 1895

OU un art contemporain de « l’émotion ? »

Pierre CAYOL
Piéta
2012

Pierre CAYOL
Le Miroir
2005

5.6 Un art de la « temporalité humaine » ET/OU de « vanité contemporaine » ?

→ « **vanité** » = « *vanités des vanités, tout est vanité* » Qohéleth 1, 2

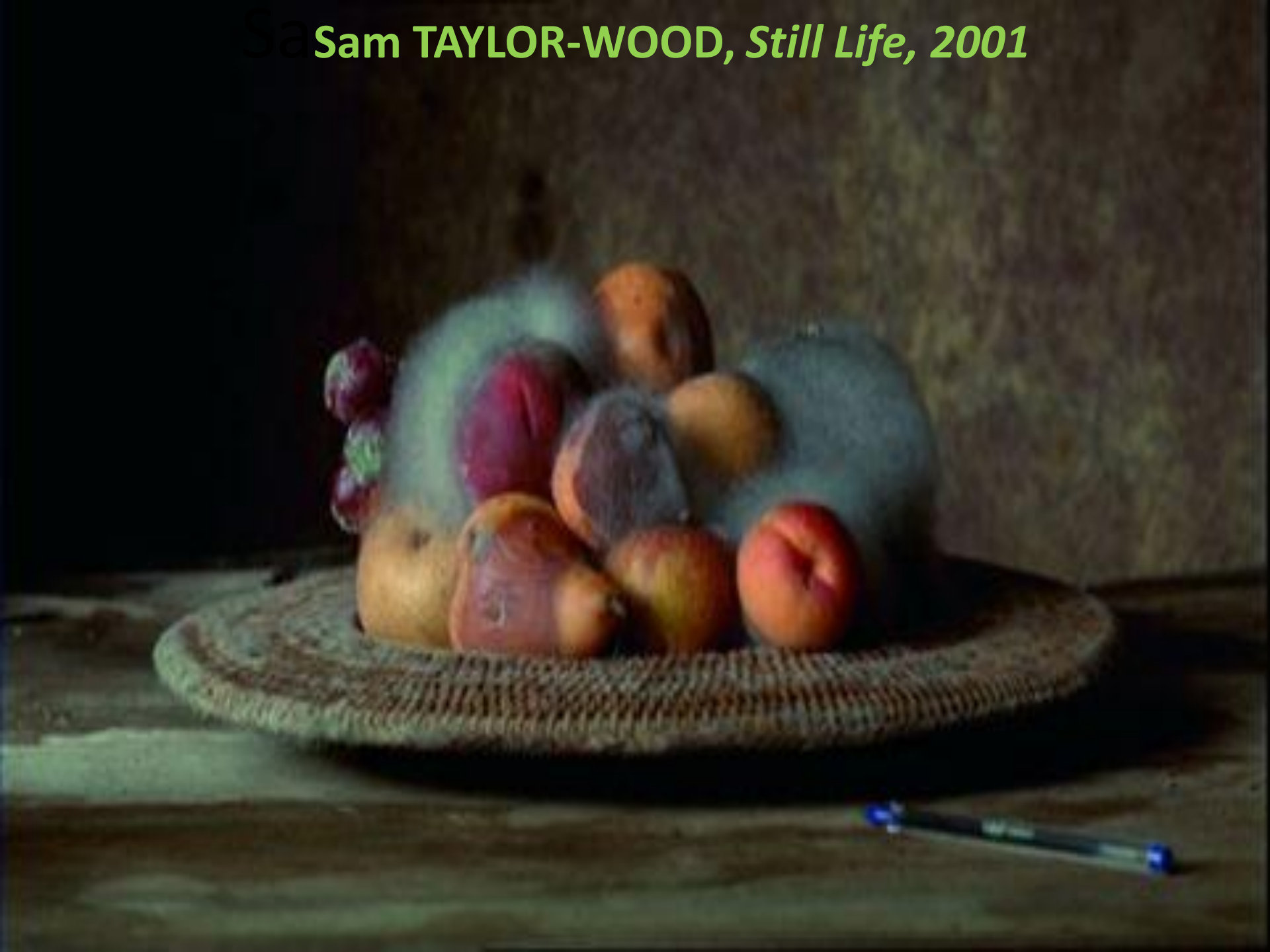
→ **fonction morale = *memento mori***, avec images de saints chez catholiques ≠ protestants XVII^{è}

→ aujourd'hui encore thème de la **nature morte**, du **crâne** et du **périssable**…

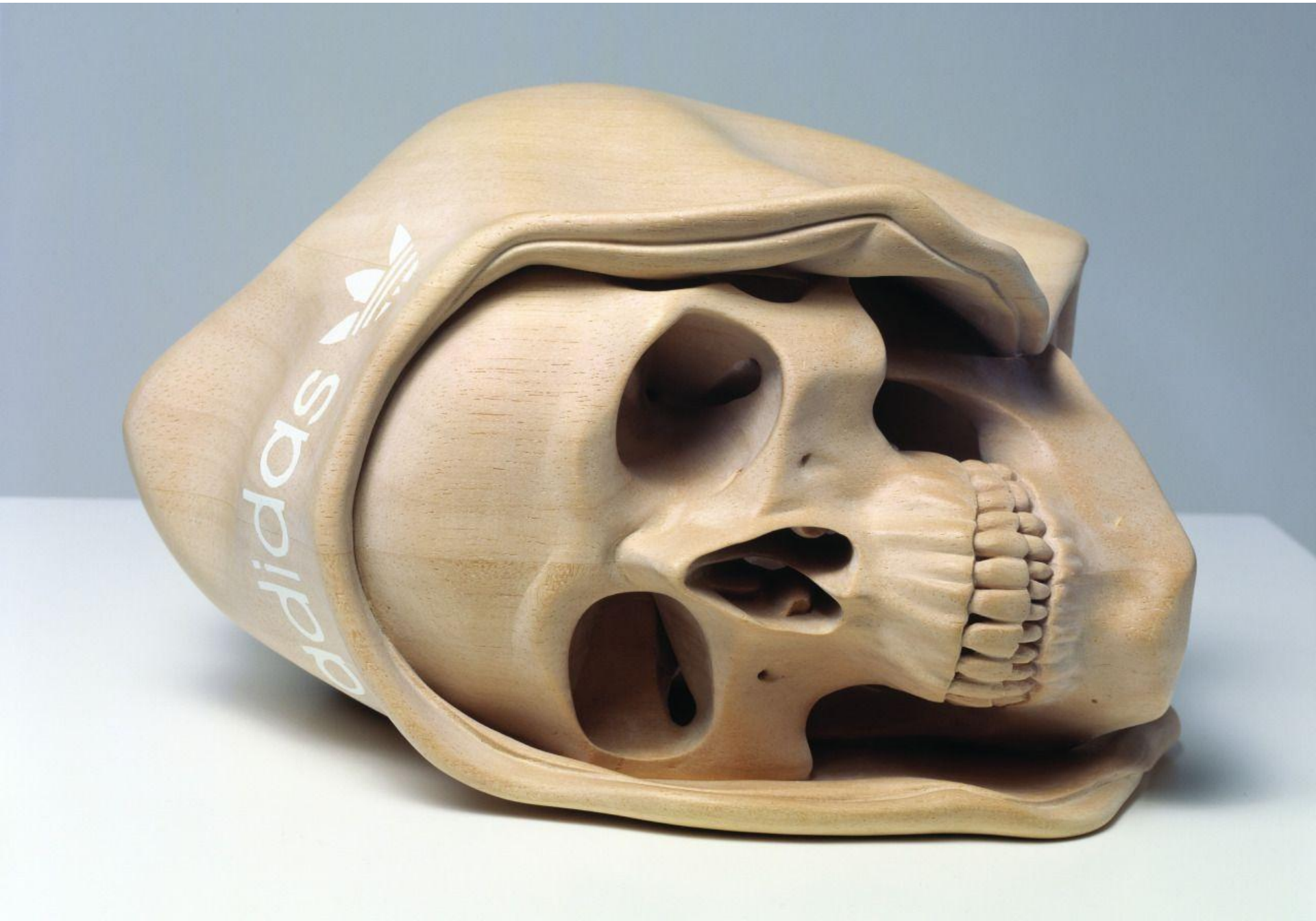
EX Erik DIETMAN, Sam TAYLOR, Ricky SWALLOW

Erik DIETMAN, L'Art mol et raide ou l'épilepsisme-sismographe pour têtes épilées : mini male head coiffée du grand mal laid comme une aide minimale, 1985

Sam TAYLOR-WOOD, *Still Life, 2001*



Ricky SWALLOW, *Every thing is nothing, 2003*



5.7 Un renouveau de la peinture ?

EX Yann PEI-MING, Jean MESSAGIER, Géraldine TOBE, Pierre CAYOL

Yan PEI-MING, *Mao,* 2000

JEAN MESSAGIER

Géraldine TOBE, *Translation,* 2017

Pierre CAYOL
Nu au rideau
2005

En vous remerciant

pour votre aimable attention