

L'ART CONTEMPORAIN EXPLIQUÉ À MA MÈRE

Des conférences

les lundis à 19 H

Théâtre Municipal Berthelot

6, rue Marcellin-Berthelot

Tél. 01 41 72 10 35

resa.berthelot@montreuil.fr

Entrée libre – tout public

CONNAISSANCE
DE L'ART
CONTEMPORAIN

www.connaissancedelart.com

Le 116

Centre
d'art contemporain

Théâtre Municipal
Berthelot

Montreuil.fr

Ron Mueck, Woman with Shopping, 2013,
Crédit photo, Patrick Gries, Courtesy,
Collection Fondation Cartier pour l'art contemporain

Direction de la communication • Ville de Montreuil
Conception graphique Jscollin.fr • septembre 2014

ÉDITO

Ce nouveau cycle de conférences consacré à l'art contemporain propose, cette année, un feuilleton pour fêter les 70 ans de l'art contemporain, en ouvrant un grand dossier sur les âges de la vie.

Les huit interventions, animées par l'association *Connais-sance de l'art contemporain*, se déroulent d'octobre 2014 à mai 2015. Chaque conférence permet de découvrir, de comprendre et d'apprécier l'histoire de l'art par décennie, depuis 1945. Ces conférences privilégient une approche sensible, ludique et intelligible pour tous.

Ce cycle s'inscrit dans un projet artistique global dont l'objectif est de favoriser et de valoriser la création contemporaine et faciliter l'accès et la compréhension de l'art contemporain à tous les publics.

Le succès grandissant d'année en année nous encourage à reconduire ces rendez-vous en vous invitant encore plus nombreux à y participer.

Alexie Lorca

Adjointe au Maire déléguée
à la culture

L'ART CONTEMPORAIN FÊTERA SES 70 ANS LE 8 MAI 2015 !

Connaissance de l'art contemporain vous propose de fêter l'événement en ouvrant un grand dossier sur les âges de la vie.

Quels sont les nouveaux contours de l'enfance ? Quelles représentations donner de l'adolescence et de ses désordres ? Que se joue-t-il entre le « devenir homme » et « l'être femme » au cœur du débat sur les genres ? Comment écrire la longue histoire de l'art de la vieillesse aujourd'hui ? Ajoutez une conférence introductive sur la beauté et une autre sur la famille et le mariage, concluez par une interrogation sur le futur de l'humanité et vous obtiendrez ce nouveau cycle de 8 rendez-vous : *L'art contemporain expliqué à ma mère.*

Avec le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, chaque conférence consacrera un épisode de 26 minutes aux principaux groupes, mouvements et tendances de l'art depuis 1945, l'art découpé comme un gâteau pour mieux éclairer son histoire par tranche, ou plus exactement par décennie. Si la chronologie n'est surtout pas signifiante de son évolution, elle offrira néanmoins les repères nécessaires à ceux qui en ont besoin et cela naturellement, en restant simple pour rendre l'art accessible à tous.

« Intense », « critique », « brisant avec la tradition », ce sont des mots et expressions parfois utilisés pour décrire l'art contemporain. Nous en retiendrons trois autres pour ces interventions : « drôles », « sympas » et « décomplexées ». Une heure et demie d'art vivant illustré en vidéo projection, animée par des historiens d'art passionnants passionnés. Vous êtes invité à venir souffler les 70 bougies de l'art contemporain.

Christian Pallatier

Directeur de *Connaissance de l'art contemporain*

1/ VÉNUS BEAUTÉ : QU'EST-CE QUI EST BEAU ?

La beauté [de/dans] l'art contemporain

**Le poids des apparences :
du physique dans l'art en particulier**

Le feuilleton : « les années 1945-55 »

Qu'est-ce qui est beau ? Tout le monde convient aujourd'hui qu'une œuvre peut prendre la forme qu'elle souhaite, utiliser les matériaux les plus divers, si elle touche le spectateur par sa « beauté ». Mais de quelle beauté parle-t-on ? D'une beauté intérieure, mystérieuse, intraduisible, d'une beauté plastique, d'une beauté technique, ou tout cela à la fois ? S'il semble que l'idée de beauté dans l'art ait perdu sa toute puissance, elle n'en reste pas moins un concept toujours actif – Matthew Barney, Vanessa Beecroft, Yves Klein, Mariko Mori, Orlan, Cindy Sherman, Rosemarie Trockel, Mark Wallinger... De la même façon, le corps s'est émancipé des canons de beauté et chacun semble être libre de ses choix physiques et vestimentaires.

Conjointement, en nous faisant vivre sous l'empire de la beauté et dans le culte de l'apparence physique, les médias ne cessent de fixer de nouveaux critères toujours plus contraignants. Notre enveloppe reflète-elle donc la vérité de ce que nous sommes ? Le corps n'est-il qu'un produit publicitaire de nous-mêmes ?

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, nous évoquerons la beauté de l'après-guerre, la naissance de la Nouvelle École de Paris, Alechinsky, Jorn, de Staël, Vasarely et Zao Wou-Ki. De l'Abstraction lyrique à l'École de New York, quand l'art déplace son centre de gravité de l'autre côté de l'Atlantique. Histoire d'une traversée : de *Belle de Jour* à *Sex and the City*...

Matthew Barney, *Cremaster 4*, 1994, Photo : Michael James O'Brien,
Courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

2/ ORGUEIL ET PRÉJUGÉS : L'ART DU MARIAGE OU LE MODÈLE ÉCLATÉ

La famille [de/dans] l'art contemporain

*Les mariages, les familles, castes, clans,
tribus dans l'art de 1945 à nos jours*

Le feuilleton : « les années 1955-65 »

Qu'est-ce qui constitue, réunit, sépare, déconstruit, ou recompose aujourd'hui une famille ? Après l'ère de « Dieu le père » et de « la puissance des mères », il existe maintenant la période des « tribus » postmodernes. On nous décrit une famille « en profond désordre, éclatée, désarticulée et dans tous ses états » mais néanmoins réinventée par l'apparition de l'homoparentalité, la monoparentalité, la coparentalité ou les familles recomposées. Il faut s'interroger sur ces nouvelles familles. Comment les représentations artistiques rejoignent ou déjouent-elles ces scénarios trop connus ? Des portraits d'ancêtres aux photos de famille, l'art a été utilisé au cours des siècles à la fois pour célébrer et remettre en question les valeurs familiales. La peinture, la photographie, le dessin, la

vidéo esquissent des pistes de réflexion sur le devenir de la famille – Louise Bourgeois, Sophie Calle, Pascal Convert, Richard Fauquet, David Hockney, Valérie Mréjen, Zhang Xiaogang... Les images suggèrent à la fois la force et la fragilité de la maison familiale, les liens unissant les générations et les conflits qui les défont.

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, entre 1955 et 1965, la croissance du monde occidental, les progrès techniques et l'essor des médias suscitent un regard de plus en plus ironique et critique – Pop Art, Nouveau Réalisme, Figuration narrative, Fluxus... Les logiques consuméristes et médiatiques sont souvent dénoncées, mais aussi de plus en plus assimilées.

Théo Mercier, *La famille invisible*, 2013

Charles Ray, *Boy with Frog*, 2008,
Photo : Joshua White, Crédit : Pinault Collection

3/ L'ARTISTE, LA GRENOUILLE ET L'ENFANT

L'enfance [de/dans] l'art contemporain

*Enfant martyr, enfant-roi dans l'art
de 1945 à nos jours*

Le feuilleton : « les années 1965-75 »

Bien que nous soyons tous passés par là, l'enfance est un temps dont nous n'avons que des souvenirs limités ; un lieu mystérieux, mystifié, chargé d'une mémoire floue. Que ressent-on lorsqu'on est enfant ? Comment un enfant découvre le monde ? Comment se l'approprié-t-il ? L'enfance est un concept imprécis qui a connu une formidable révolution au cours des dernières décennies. Le terme

englobe des sens multiples et parfois contradictoires comme l'innocence, la pureté et le bonheur, mais aussi la honte, l'impuissance et la peur.

Comme source d'inspiration, l'enfance fut, dans les siècles passés, d'une grande importance. Lieu mythique et utopique, le motif est toujours utilisé par les artistes, pas seulement pour des raisons historiques et sociologiques, mais parce qu'il est intrinsèquement lié, dans son processus même, au jeu, au souvenir, aux pulsions primaires, au refoulement, à un imaginaire qui s'achève avec la puberté. Nous verrons comment l'enfance est perçue et représentée dans l'art contemporain – Christian Boltanski, Annette Messager, Nan Goldin, David Hamilton, Mike Kelley, Paul Mc Carthy, Yoshitomo Nara, Catherine Opie, Jeff Koons...

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, le troisième quart du siècle sera marqué par les « événements » de mai 1968. Le développement de la performance et de la vidéo, la naissance de l'Anti-Form (Art minimal, Art conceptuel, Land Art, Arte Povera) et de l'Hyperréalisme en font un moment passionnant de l'Histoire.

4/ SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

L'adolescence [de/dans] l'art contemporain

Vous avez dit « Crise » ?

**Désordres de la jeunesse dans l'art
de 1945 à nos jours**

Le feuilleton : « les années 1975-85 »

Depuis les années 50, l'art reflète plus que jamais la situation complexe de la vie des jeunes adultes et ses divergences de vues avec la société. Les artistes décrivent l'excitation, l'énergie et la créativité, ces pulsations de la jeunesse – Hernan Bas, Mohamed Bourouissa, Larry Clark, Rineke Dijkstra, Lizzie Fitch & Ryan Trecartin, Robert Mapplethorpe, Ron Mueck, Juergen Teller... Tous ces artistes contribuent à définir l'adolescence dans nos sociétés contemporaines, à explorer les paysages moraux et idéologiques de la jeunesse. L'examen de l'adolescence passe par les représentations d'une sexualité parfois transgressive, par les images du corps et, plus que jamais, par la musique comme un code pour la formation de l'identité.

L'adolescent est souvent maladroît, aliéné, rebelle et malheureux, de sorte que la figure du jeune adulte devient un symbole de préoccupations politiques et sociales plus larges. Quels sont ses lieux, ses espaces, ses territoires ? Comment fonctionnent le groupe et l'individu ? Comment conjugue-t-il rébellion et responsabilité ? Quelle cartographie de l'éveil sexuel ? Et finalement, comment grandir, partager les angoisses et les contradictions les plus douloureuses de la société pour arriver, enfin, à l'âge adulte ?

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, la décennie voit la théorisation du post-modernisme parallèlement au développement de l'art corporel et de formes d'art liées à l'appartenance culturelle, sexuelle ou raciale (art féministe, art afro-américain...) ; viendra ensuite le retour à la peinture (Bad painting, Figuration libre, Nouveaux fauves, Trans-avant-garde) et la naissance du Graffiti art.

5/ F COMME... FEMME(S) : FLEUR, FÉE, FATALITÉ

Une histoire [de/dans] l'art contemporain au féminin

*L'Être-Femme : Identité(s) féminine(s)
dans l'art de 1945 à nos jours*

Le feuilleton : « les années 1985-95 »

et illustrées dans des œuvres engagées et militantes. Si les œuvres des plus jeunes semblent moins ouvertement féministes que celles de leurs prédécesseurs, c'est en grande partie parce que les principes féministes ont été largement acceptés. Le féminisme a appelé à une approche extensive de l'art qui, dorénavant, s'imagine aussi au féminin : le récit, l'autobiographie, la décoration, le rituel, l'artisanat ou l'art et la culture populaire ont formalisé ce que nous nommerons l'être-femme. Mais peut-on parler d'identité féminine ? Où en sont les rapports hommes-femmes ? La sexualité féminine s'est-elle vraiment libérée ? Quels sont les nouveaux combats à mener ? Des artistes nous aident à y voir plus clair – Marina Abramovic, Tracey Emin, Shadi Ghadirian, Camille Henrot, Barty Kher, Barbara Kruger, Lili Reynaud Dewar, Caroline Schneemann...

C'est particulièrement sur les femmes que pèsent tous les poids de l'existence. En quelques années décisives, il faut faire carrière, élever ses enfants, s'épanouir dans ses loisirs et sa sexualité, penser à l'avenir et à soi tout en « gérant » le quotidien, bref, réussir sa vie ! Depuis la fin de la guerre, la condition féminine a connu bien des avancées que les artistes ont devancées, accompagnées

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, ces années voient l'émergence de la Picture Generation (Roberto Longo, Richard d'Appropriation (Sherrie Levine) et l'émergence d'une nouvelle peinture européenne (Gerhard Richter, Luc Tuymans, Marlene Dumas).

Captain America Portrait

6/ IT'S RAINING MEN : L'IDENTITÉ MASCULINE À NU

Le Devenir Homme [de/ dans] l'art contemporain

*En avoir ou pas : identité(s)
masculine(s) dans l'art de 1945 à
nos jours*

Le feuilleton : « les années 1995-2025 »

Difficile d'être un adulte ? Contrairement aux apparences « jeunistes » de notre époque, l'idéal de maturité n'a pas pris une ride et trois mots suffisent pour le définir : expérience, responsabilité, authenticité.

Auxquelles il faut conjuguer, pour les hommes, la virilité. Et là, le mâle hétérosexuel blanc « normal », jusque là « mètre étalon » de tout, fait face à une crise. Les critères de la virilité (force, autorité, domination) ont varié au cours du temps. D'où le blues du mâle contemporain, à la recherche d'une identité masculine plus conciliable avec l'égalité des sexes.

La révolution sexuelle ainsi que les mouvements féministes et homosexuels ont modifié les rôles des hommes et transformé l'image de la masculinité. Qui ou qu'est-ce qui fait un homme ? Comment les hommes se définissent dans l'art depuis le féminisme ? Comment reflètent-ils leur sexe ? Des artistes contemporains des deux sexes ont inventé de nouvelles notions de masculinité ou brisé celles qui existaient – Vito Acconci, Bas Jan Ader, Valie Export, Elke Krystufek, Tracey Moffatt, Bruce Nauman, Charles Ray, Ugo Rondinone, Pierre & Gilles, William Wegman... Ils mettent en lumière les conséquences de la crise du mâle contemporain en la rendant visuellement palpable.

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, une décennie de croissance pour les pays émergents et leurs artistes : Brésil, Russie, Inde, Chine... En Occident, on poursuit la peinture (Anselm Kiefer), développe le multimédia (Pierre Huyghe), les installations (Kapoor) et l'on consacre les Young British Artists (Damian Hirst, Steve McQueen, Rachel Whiteread).

Sun Yuan & Peng Yu,
Old people's Home, (detail),
2007, Courtesy : Galleria
Continua, San Gimignano /
Beijing / Les Moulins

7/ L'ARTISTE QUI NE VOULAIT PAS FÊTER SON ANNIVERSAIRE

Troisième et quatrième âge [de/dans] l'art contemporain

La longue histoire de l'art de la vieillesse... de 1945 à nos jours

Le feuilleton : « les années 2005-2015 »

Qu'est-ce que vieillir ? Lorsqu'il est demandé aux Français à partir de quel âge ils fixent la vieillesse, ils répondent en moyenne 79 ans. Vers 1900, un sexagénaire était considéré comme vieux. C'est dire si notre rapport à l'âge a changé en un peu plus d'un siècle. Autrefois associée à la vieillesse, la retraite tend aujourd'hui à être considérée comme un nouvel âge de la vie. Dans la publicité ou dans la presse, les « vieux » sont pourtant peu visibles, soit représentés comme dépendants et atteints d'Alzheimer, soit montrés comme des « seniors » bien portants et actifs. Pourquoi et comment alors représenter la vieillesse ?

Peut-on montrer le corps vieillissant ? Comment aborder l'amour et la sexualité ? L'art contemporain s'est saisi de cette période de plus en plus longue de la vie pour nous éclairer sur « la peur moderne de vieillir ».

Gilles Barbier, Maurizio Cattelan, John Coplans, Aziz & Cucher, Wang Du, Keith Cottingham, Louise Bourgeois, Sun Yuan & Peng Yu... Interrogation inquiète sur le sens des années qui restent à vivre, interrogation spirituelle qui cache la peur de ne plus être utile, aimable ou désirable, de ne plus avoir sa place, d'être un poids pour la société.

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, le monde vit dans les remous de l'après 11 septembre. On annonce la fin du postmodernisme. Les artistes se recentrent sur des questions sociales et environnementales alors que la crise économique et la montée des extrémismes offrent un nouveau visage à l'art.

Sam Jinks, *Woman and Child*, 2010, Crédit photo : Graham Baring, Courtesy : Sam Jinks and Sullivan + Strumpf, Australia.

8 / AUTANT EN EMPORTE LE VENT : AIMER À CONTRETEMPS

Naissance et mort [de/ dans] l'art contemporain

*De la maternité à l'immortalité dans
l'art de 1945 à nos jours*

Le feuilleton : « l'art du futur et d'après »

La mort n'est plus ce qu'elle était. Dans nos sociétés occidentales, traversées par le fantasme d'immortalité et le déni de la mort au quotidien, la représentation de la mort ou de ses avatars revient en force. Dans les médias, elle est partout et elle est nulle part, nous sommes dans l'illusion qu'elle ne nous concerne pas. Il revient donc aux images de l'art de prendre le relais, de donner à penser autour de la mort. Y a-t-il continuité ou mutation dans la façon d'appréhender la mort et de la représenter ? Quel est

le sens ou la fonction de l'universalité de ce thème ? Quels en sont les enjeux actuels ? Pour esquisser des réponses pertinentes, on doit observer l'autre face du réel. Comme la mort, les thèmes autour de la vie, de la femme, de la parturiente, de la mère, du nouveau-né et du couple mère-enfant sont des sujets de représentation depuis des siècles. Mais l'histoire semble s'être emballée tant les mutations sociétales ont été importantes. La prochaine étape des bouleversements introduits par le progrès scientifique sera sans doute l'ectogenèse, c'est-à-dire la gestation en dehors du corps humain. Pourra-t-on un jour se passer de nous ? Les artistes nous interpellent avec empressement sur ces sujets – Marina Abramovic, Jean-Michel Basquiat, James Lee Byars, Rineke Dijkstra, Damien Hirst, Niki de Saint Phalle, Laure Prouvost, Felix Gonzalez-Torres, Andy Warhol, Chen Zhen...

Dans le feuilleton *L'art contemporain fête ses 70 ans*, on parle de dépasser l'art contemporain. Déjà, qu'on ne cesse de repousser sa date de naissance, 1945, 55, 65... et de vieillir l'art moderne ! L'aimera-t-on quand il ne sera plus, à contretemps ?

1/ Vénus Beauté : qu'est-ce qui est beau ?

13 octobre 2014

2/ Orgueil et Préjugés : l'art du mariage ou le modèle éclaté

17 novembre 2014

3/ L'Artiste, la grenouille et l'enfant

8 décembre 2014

4/ Le Pouvoir jeune : Smells like teen spirit

19 janvier 2015

5/ F comme... Femme(s) : fleur, fée, fatalité

2 mars 2015

6/ It's Raining men : l'identité masculine à nu

30 mars 2015

7/ L'Artiste qui ne voulait pas fêter son anniversaire

13 avril 2015

8/ Autant en emporte le temps : aimer à contretemps

11 mai 2015

**Conférences interprétées en
langue des signes française**

**LES LUNDIS À 19 H AU
THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT**

6, rue Marcellin-Berthelot
resa.berthelot@montreuil.fr
Tél. 01 41 72 10 35
Entrée libre – Tout public

Ville de Montreuil
Direction du développement culturel
Service des arts plastiques
01 41 63 66 64

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Lundi 15 décembre – 19 h

**Modern Dance
de Claude Lévêque**

Au cours de ce rendez-vous une présentation du travail de l'artiste Claude Lévêque, résidant à Montreuil sera proposée. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine le PRUS Bel-Air, Claude Lévêque intervient sur le château d'eau avec l'installation de son œuvre *Modern Dance*.

Cette conférence est une invitation à découvrir le vrai sens de sa démarche artistique et à s'interroger sur la place de l'art dans l'espace public.