

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

Ateliers de recherche et de création

Semestres 5, 6, 7 et 8 (9 et 10 en option)

Intitulé

Le principe d'égalité

Enseignants

Christian Martinez, Édouard Monnet, Ian Simms et Cédric Teisseire

Semestres 5, 6, 7 et 8
(9 et 10 en option)

Prérequis

Inscription dans l'ARC ; suivi assidu des cours d'enseignement théorique (histoire et philosophie de l'art) en première et deuxième année ; bonne connaissance de l'histoire de l'art moderne et des avant-gardes, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années soixante-dix.

Objectif

Sensibiliser les étudiants à une problématique singulière et transversale, caractéristique d'une période héroïque de l'histoire de l'art, les amener à en identifier les manifestations ; leur fournir des outils conceptuels destinés à rendre possible l'actualisation, au sein de leur propre pratique, d'une partie des notions abordées.

Méthode

Atelier de Recherche et de Création. Inspiré par les intuitions de l'historienne de l'art polonaise Anka Ptaszowska, fondatrice des galeries Foksal à Varsovie et 1-37 à Paris, cet ARC propose une réflexion ancrée sur les manifestations de la notion d'égalité dans le champ de l'art, alors qu'elle est habituellement réservée au domaine socio-politique. Entre autres particularités, le corpus critique mobilisé s'appuiera essentiellement sur des écrits d'artistes, de nature et

de statut divers (manifestes, revues, tracts, textes théoriques, pamphlets, entretiens, notices, contrats, etc.). Il se déroulera en quatre temps forts de deux jours chacun, ponctués par des interventions extérieures. La première d'entre elles devrait prendre la forme d'un workshop d'une semaine conduit par Emmanuel van der Meulen et Virginie Yassef.

Charge horaire

80 h environ.

Contenu

L'égalitarisme semble être une tendance caractéristique de la modernité (entendue ici en tant que late modern period selon la terminologie et le découpage anglo-saxons), et peut-être plus sensiblement encore de la période dite moderniste dans le monde des arts. Cette modernité là, depuis l'âge des révolutions jusqu'à la guerre froide, est caractérisée par des signes singuliers tels le développement de la science et des technologies, l'industrialisation, l'urbanisation, l'alphabétisation, la prolifération des médias de masse, l'instauration de la démocratie représentative, l'émergence de l'individualisme et, paradoxalement, l'essor des mouvements sociaux... Depuis la fin du XIXe siècle, et les débuts du modernisme justement, on a pu observer un accroissement de cette dernière inclination cristallisée par l'apparition ou l'amplification des processus de libération dont de nombreux phénomènes ont témoigné : mouvements paysans et ouvriers, révolution prolétarienne, institution de la grève, féminisme, révolution des mœurs amoureuses, pacifisme, émancipation des minorités, désobéissance civile, mouvement pour les droits civiques, courant hippie, re-

vendications identitaires, free speech movement, draft resistance, etc.

Tous révèlent le cours lent et douloureux de la liquidation des privilèges, de l'abolition des inégalités et des discriminations sociales, raciales, sexuelles, nationales. Mais cette tendance égalitaire qui a imprégné la société semble aussi avoir coïncidé avec les aspirations de l'art, celles des avant-gardes en particulier, à des niveaux très divers et au sein de courants parfois opposés. L'énoncé de Wladislaw Strzemiński ("chaque cm² du tableau a la même valeur") pourrait aussi bien servir d'exergue à un tableau all over de Jackson Pollock, une composition de John Cage, un collage de Kurt Schwitters, ou un monochrome d'Ad Reinhardt. De fait, certains mouvements artistiques parmi les moins "formalistes" (futurisme – par certains aspects –, Dadaïsme, Situationnisme, Land Art, Art Corporel, Fluxus...) étaient par nature enracinés dans un questionnement politique explicite. N'ayant cessé d'assimiler le hors-champ de l'art en élargissant par la même occasion sa définition, ces courants-là auront d'ailleurs largement contribué à légitimer le terrain occupé plus tard par des pans entiers de pratiques instituées comme la performance ou la vidéo.

Mais le recours à ce processus d'égalisation ne constitua pas leur privilège exclusif. De même que l'art conceptuel et le minimalisme, les tendances de la peinture les plus intègrement plastiques tels que le Constructivisme occidental, le Constructivisme russe, l'Unisme, le Suprématisme et une partie de leur descendance, auront au moins au-

tant nourri cet élan. L'interrogation commune à ces courants picturaux – comment créer la chose et non l'illusion de la chose ? – constitua plus généralement une préoccupation cruciale des avant-gardes, toutes pratiques confondues. Manifestement liée à la tendance égalitaire, elle allait, pendant cent ans, de Cézanne à l'Art Conceptuel semble-t-il, décider de l'évolution de l'art moderne. Qu'était en effet la lutte contre la représentation et l'illusion si ce n'est une offensive portée à l'encontre d'une forme particulière de hiérarchie ? Et comment expliquer le recours aux protocoles contraignants, aux procédés mécaniques, à la géométrie, à la répétition, aux motifs ou à l'uniformité... si ce n'est par un renoncement aux cultes du goût et de la sensibilité, de l'expression et de la subjectivité, du choix et du jugement, parmi tant d'autres incarnations chimeriques du pouvoir et de la propriété ? Quel sens donner enfin à la vigoureuse joute menée contre la composition picturale, c'est-à-dire contre les principes de valorisation ou de subordination qui la régissent, les critères qualitatifs qui la sous-tendent, le modèle oppressif qu'elle constitue finalement ? Ainsi, l'égalité des éléments spatiaux d'un tableau, telle que revendiquée par Strzemiński, comporte une dimension à la fois littéraire et symbolique. Et si ce type de démarches visant la souveraineté ou l'autonomie de l'œuvre semble apparemment circonscrites au lieu de l'art, Kasimir Malévitch, par exemple, les considérera comme le moyen inaugural pour parvenir à libérer l'humanité de son asservissement, ni plus ni moins.

De fait, cette quête égalitaire qui a caractérisé la modernité en art s'est

Ateliers de recherche et de création

Semestres 5, 6, 7 et 8 (9 et 10 en option)

manifestée à des niveaux extraordinairement divers. On peut s'en donner une idée à travers l'inventaire suivant, en forme d'équations génériques et réversibles, formulables à l'infini, auxquelles il ne serait pas compliqué d'adjoindre des noms propres pour l'exemple, ou des intitulés de courants artistiques :

sujet de la peinture = peinture
 processus = résultat
 contenu = forme
 art = vie
 attitude = œuvre
 espace public = espace privé
 art = non-art
 recto = verso
 son musical = bruit
 art = définition de l'art
 œuvre = document
 passé = présent
 culture populaire = culture savante
 théorie = pratique
 ... = ...

Malgré l'incontestable crise subie par cette tendance, qui commençait déjà de s'estomper dans le milieu des années soixante-dix au point de disparaître complètement des mémoires vingt ans plus tard, il nous est apparu opportun de l'interroger de nouveau à travers cet ARC. Outre le nécessaire retour sur l'histoire de l'art auquel il donnera lieu, il s'agira également d'envisager l'actualisation des problématiques à partir desquelles "le principe d'égalité" se met en œuvre, pour en révéler la possible pertinence en regard des recherches menées individuellement par les étudiants. Cette démarche implique l'abord d'un certain nombre de notions éventuellement contradictoires qui contribuent à forger – par défaut – le

concept d'égalité, qu'elles s'en approchent (indifférence, constance, invariabilité, permanence, neutralité, anonymat, équivalence, régularité, unité, uniformité, objectivité, présentation, autonomie, quantité, nature, etc.), ou s'y opposent (hiérarchie, discrimination, distinction, différenciation, ordre, autorité, gradation, domination, soumission, subordination, pouvoir, puissance, hégémonie, illusion, imitation, représentation, composition, qualité, culture, etc.), selon l'agencement des valeurs différentes qui leur sont pourtant communes.

Bibliographie indicative

Alberro Alexander, *Conceptual Art and the Politics of Publicity*, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2003
 Pierre Beloüin et al., "Manifeste!", *Optical-Sound*, hors-série n° 1, juin 2010
 Bourdon David, "The Razed Sites of Carl Andre", *Artforum*, vol. 5, n° 2, octobre 1966
 Cage John, *Silence*, Conférences et écrits, Héros-Limite, Genève, 2003
 Cage John, *Pour les oiseaux*, Entretiens avec Daniel Charles, L'Herne, Paris, 2002
 Andre Carl et al., *Sculptor 1997*, Carl Andre, Marseille, Musées de Marseille, Marseille, 1997
 Deller Jeremy, Kane Alan, *Folk Archive*, *Contemporary Popular Art from the UK*, Book Works, Londres, 2008
 Feuillie Nicolas, *Fluxus Dixit*, Une anthologie, vol. I, Les presses du réel, Dijon, 2002
 Graham Dan, *Rock/Music*, Textes, Les presses du réel, Dijon, 1999
 Greenberg Clement, *Art et Culture*, Macula, Paris, 1992
 Harrison Charles, Wood Paul, *Art en théorie 1900-1990*, Hazan, Paris, 2007
 Judd Donald, *Complete Writings 1959-1975*, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Nova Scotia, 2005
 Kosuth Joseph, "Art after Philosophy", *Studio International*, octobre-décembre 1969
 Laurent Le Bon (sous la dir. de), *Dada*, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2005
 Lewitt Sol, "Paragraphs on Conceptual Art",

Artforum, vol. 5, n° 10, juin 1967
 Lewitt Sol, "Sentences on Conceptual Art", *Art-Language*, vol. 1, n° 1, mai 1969
 Lewitt Sol, "On Wall Drawings", *Arts Magazine*, vol. 44, n° 6, avril 1970
 Malévitch Kasimir, *Écrits 1*, De Cézanne au Suprématisme, L'Âge d'homme, Lausanne, 1974
 Namuth Hans et al., *L'Atelier de Jackson Pollock*, Macula, Paris, 1982
 Newman Barnett, *Selected Writings and Interviews*, Knopf, New York, 1990
 Projansky Bob, Siegelau Seth, "Contrat pour la préservation des droits de l'artiste sur toute oeuvre cédée", diffusé par Herman J. Daled, Bruxelles, 1971
 Russolo Luigi, *L'Art des bruits*, Manifeste futuriste 1913, Allia, Paris, 2003
 Serra Richard, Richard Serra: *Écrits et entretiens 1970-1989*, Daniel Lelong, Paris, 1990
 Schwitters Kurt, Merz, Gérard Lebovici, Paris, 1990
 Strzemiński Wladislaw, Kobro Katarina, *L'Espace Uniste*, L'Âge d'homme, Lausanne, 1977
 Weiner Lawrence, *Declaration of Intent*, ARTnews, 1968.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu.