

PROGRAMME DES COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN

SAISON 2018-2019

L'Association propose un cycle de cinq séries de cours sur l'art contemporain. Le programme répond au niveau d'exigence de nos auditeurs, tout en renouvelant leur plaisir de découverte et d'échange.

Les cours de l'AMAMCO, assurés par les collaborateurs du MAMCO et intervenants externes, proposent des séminaires aux thématiques propres et des conférences en lien avec la programmation des expositions du MAMCO.

Horaires :

Lundi de 12h15 à 13h45 et de 18h30 à 20h00 selon le calendrier défini

L'Association se réserve le droit de supprimer le créneau du soir en fonction du nombre d'inscriptions.

Lieu :

Salle de cours 4e étage - MAMCO, 10 rue des Vieux-Grenadiers - 1205 Genève

SERIE| 1|

Par Denis Pernet, commissaire d'exposition, responsable de Hard Hat, Genève.

Esthétiques de l'art engagé : art contemporain, humour et transformation.

Depuis l'engagement des Etats-Unis d'Amérique dans la guerre du Vietnam dès 1965, les producteurs culturels (artistes, commissaires d'exposition, graphistes) se sont mobilisés et ont développé des esthétiques afin de soutenir des revendications de changement politique et sociétal. Les tactiques employées dans les pratiques artistiques empruntent à l'agit-prop des années 1920, à la publicité, aux organisations politiques collectives et propose un art transformatif qui cherche à opérer une action sur le réel. Quel est l'écho de ces esthétiques dans l'art contemporain d'aujourd'hui ? Quelle place prennent ces pratiques dans l'histoire de l'art et dans les musées ? Comment les combats actuels, menés par exemple sur les réseaux sociaux, se positionnent-ils par rapport à cet héritage ? Enfin, quelle place tient l'humour dans ces esthétiques et quel rôle joue-t-il ?

Autour de pratiques artistiques telles que celles de Pauline Boudry/Renate Lorenz, Guerilla Girls, Gran Fury, Group Material, Grupa Spomenik, Sharon Hayes, Jonathan Horowitz, Adrian Piper, Martha Rosler, Seth Siegelaub, Ramaya Tegegne, Women House.

Cours 1 - lundi 24 septembre - 12h15

Art engagé et pédagogie alternative : une introduction ex cathedra

Cours 2 - lundi 1er octobre - 12h15

Comment les travailleurs de l'art réclament des droits : Art Workers' Coalition, New York, NY, 1969 et Wages for Wages Against, Zurich, Genève, 2017-2018

Cours 3 - lundi 29 octobre - 12h15

Emancipation et autonomie : autour de Womanhouse, Valencia, CA, 1972 et tactiques des Guerrilla Girls, New York, NY, dès 1985

Cours 4 - lundi 19 novembre - 12h15

Comment survivre une épidémie : l'esthétique de AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP), New York, NY, dès 1987

Cours 5 - lundi 26 novembre- 12h15

L'action collective comme médium : Group Material(*), New York, NY, 1979-1996

[(*) Collectif composé, entre autres, de Doug Ashford, Julie Ault, Félix González-Torres, Tim Rollins]

Cours 6 - lundi 10 décembre - 12h15

Révolte et slapstick, quel pouvoir pour l'humour ? Enquête à partir de la pratique de Martha Rosler

Cours 7 - lundi 21 janvier - 12h15

Violation grave des droits humains et urgence de l'art : l'expérience de Grupa Spomenik, Belgrade, 2002-2017

Cours 8 - lundi 8 avril - 12h15

Héritage, muséologie et réactivation : pourquoi Pauline Boudry/Renate Lorenz au Pavillon suisse de la Biennale de Venise en 2019 ?

Guerrilla Girls, Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?, 1989
Sérigraphie sur papier, 280 x 710 mm, collection Tate Modern, Londres (acquisition en 2003)

SERIE|2|

Par Ambroise Tièche, artiste et enseignant à la Head, Genève

Musique, sons, bruits, notamment. Matériaux et gestes d'artistes.

Cours 1 - lundi 12 novembre - 12h15

Collaborations voire bien plus. Dans la période contemporaine et la modernité tardive les liens entre artistes et musiciens sont constants. Cartographie d'un territoire.

Cours 2 - lundi 17 décembre - 12h15

Artistes musiciens, bruiteurs-istes et nourris de musique: comme inspiration, dialogue, pratique connexe ou inhérente à l'œuvre.

Cours 3 - lundi 7 janvier - 12h30

Quelques cas en particulier.

SERIE | 3 |

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

Un vade-mecum

Ces cinq cours proposent une approche thématique de l'histoire de l'art. Les gestes et les pratiques analysés structurent, parmi d'autres, la création moderne et actuelle.

Cours 1 - Lundi 14 janvier - 12h15 ou 18h30

Détruire disent-ils/elles : du Caravage à Gustav Metzger

La destruction n'est pas toujours l'opposée de la création. L'art moderne comme l'art le plus actuel en font la démonstration. Détruire pour créer donc, détruire et créer : c'est à l'aune de ce couple d'opposés, fort ancien dans l'histoire, que nous regarderons un certain nombre d'œuvres phares de l'époque (Picasso, Tinguely, Gustav Metzger...) mais aussi des exemples nettement plus anciens (Le Caravage).

Cours 2 - Lundi 28 janvier - 12h15 ou 18h30

Tableau mon beau souci I : avec Picasso

Si le tableau est le lieu d'accueil de la peinture, il est aussi un objet à part entière utilisé comme tel par les artistes. Picasso, dans la période moderne, aura été un des premiers à explorer cette fonction plastique du châssis et de la toile. De l'histoire de la peinture moderne donc comme celle de *l'objet tableau*.

Cours 3 - Lundi 11 février - 12h15 ou 18h30

Tableau mon beau souci II : ou comment faire des tableaux sans faire de la peinture

Dans la période récente, les jeux formels avec le tableau comme tel ont envahi les cimaises. De Claude Rutault à Imi Knoebel, par exemple, l'artiste s'affirme moins comme celui/celle qui peint que comme celui/celle qui joue avec l'objet tableau. Une autre histoire de la peinture – et de l'art – en découle.

Cours 4 - Lundi 4 mars - 12h15 ou 18h30

Petite histoire des courants d'air dans l'art I : Marcel Duchamp respirateur

Pour Duchamp, l'artiste est un « respirateur » qui invente comme il respire. Cette fascination pour la respiration participe d'une passion pour l'étude des flux atmosphériques, pour les courants d'air. Duchamp donc en artiste *pneumatique et atmosphérique*.

Cours 5 - Lundi 25 mars - 12h15 ou 18h30

Petite histoire des courants d'air dans l'art II : des années 1960 à aujourd'hui, un art qui ne manque pas d'air

Hans Haacke, artiste majeur actif depuis les années 1960, se qualifie de « joueur de vent » tandis qu'au même moment Manzoni emprisonne son souffle dans un ballon. Avec eux, d'autres plasticiens ont exploré jusqu'à aujourd'hui les puissances créatrices des courants d'air. De l'art actuel donc comme d'un art de la *ventilation*.

Claude Rutault, *Commencer encore*, exposition au MAMCO, 2013/2014

SERIE | 4 |

Par

Paul Bernard, conservateur, MAMCO

Julien Fonsacq, conservateur en chef, MAMCO

Charlotte Morel, responsable du Service des Publics, MAMCO

Modernités

Cette série de cours fait écho au programme des expositions du MAMCO de l'automne 2018 et du printemps 2019 : une nouvelle présentation des *Collection(s)* avec notamment Fabio Mauri et Dan Flavin ; *Pattern, Decoration & Crime* ; Mai-Thu Perret, René Daniëls et Marcia Hafif. L'histoire moderne n'a eu de cesse de se simplifier avec en amont la critique de l'ornement par Adolf Loos (*Ornement et Crime*, 1908) et en aval le réductionnisme de Clement Greenberg (1939 - 1960). Ce programme d'expositions doublé de cours est l'occasion de dépasser un récit de la modernité linéaire et polarisé pour renouer la modernité à ce qu'elle a refoulé : l'artisanat, la psychologie, le vernaculaire, etc.

Cours 1 - lundi 5 novembre - Julien Fonsacq - 12h15

Mai-Thu Perret : de Crystal Frontier au Féminaire

Dans le cadre du cycle des expositions d'automne (2018) et notamment la rétrospective de Mai-Thu Perret Julien Fonsacq propose une introduction à son oeuvre. Fortement inspirée par la littérature, Mai-Thu Perret fonde son œuvre à l'aube du 21e siècle avec *The Crystal Frontier*, un texte consacré à une communauté de femmes vivant en autarcie dans le désert du Nouveau Mexique. Plus récemment, elle a présenté à Los Angeles *Féminaire* une installation inspirée des résistantes kurdes.

Cours 2 - lundi 3 décembre - Charlotte Morel - 12h15

Pattern, Décoration & Crime

Le mouvement Pattern and Decoration est un mouvement artistique venant des États-Unis du milieu des années 1970 au début des années 1980. En réaction au climat occidentalisé, dominé par les hommes, qui, tout au long du modernisme avait conduit à une marginalisation de ce qui était considéré comme non occidental et féminin, le groupe d'artistes réuni autour du « motif » reconnecte avec des formes considérées comme mineures et revendique la notion de décoration comme le véritable refoulé de la modernité.

Cours 3 - lundi 4 février - Charlotte Morel - 12h15

Peindre dans les années 80

Après que l'art conceptuel et minimal des années 60 et 70 ait érigé en dogmes la primauté de l'énoncé et l'économie de moyens, la peinture des années 80 se caractérise elle, par un renouvellement de son vocabulaire et de ses formats. Entre retour de la figuration et abstraction géométrique, il s'agira d'explorer cette peinture et la pluralité de ses motifs.

Cours 4 - lundi 18 mars - Paul Bernard - 12h15

René Daniëls, *The Most Contemporary Picture Show*

Avant un accident vasculaire cérébral qui mit brutalement un terme à sa carrière internationale en 1987, René Daniëls (né en 1950) fut l'un des peintres les plus admirés de son

époque. Très vite associé à la déferlante néo-figurative qui s'abat sur l'Europe et les Etats-Unis, il participe à toutes les grandes expositions qui marquèrent les années 1980, de *Westkunst* à Cologne à *Zeigeist* à Berlin, en passant par la fameuse documenta de Rudi Fuchs. Tout en nous intéressant à ce retour de la figuration et aux débats houleux qu'il a pu susciter, nous verrons combien le peintre néerlandais, auquel le MAMCO consacre une rétrospective, occupe en réalité une place tout à fait particulière. Son rapport singulier à la littérature, à l'art conceptuel, voire à la critique institutionnelle maintiennent son œuvre dans une ambiguïté, une distance, faisant de lui un participant dubitatif davantage qu'un héros de ce bruyant retour de la figure.

Cours 5 - 1er avril - Julien Fonsacq - 12h15

Abstraction centrifuge et centripète

Dans le cadre du cycle des expositions de printemps (2019) et les expositions de René Daniëls, Marcia Hafif, et al. Julien Fonsacq propose de revenir sur une histoire de la peinture qui de Matisse à aujourd'hui n'a de cesse d'éprouver espace de représentation et espace de présentation.

Cours 6 - 15 avril - Paul Bernard - 12h15

« Belle exposition ! »

La série des « belles expositions » de René Daniëls, ces peintures qui donnent à voir un motif qui oscille entre nœud papillon et salle d'exposition, est sans doute celle qui reste la plus emblématique du peintre. C'est à elle que sera notamment consacrée l'exposition *Kades Kaden* à la Kunsthalle de Berne en 1987, la dernière de Daniëls avant son AVC. Elle semble refléter un certain air du temps : la crise du « white cube » comme archétype de l'art appelle à de nouveaux formats pour l'exposition. C'est dans ce contexte que l'on redécouvre notamment les cabinets de curiosité ou que l'on organise des expositions dans des «chambres d'amis ». Autant d'espaces singuliers pour appréhender l'art qui auront largement nourri les réflexions muséologiques autour de la création du MAMCO.

Adolf Loos, Une chambre à coucher, 1903. Crédit : Peter Kainz, MAK

SERIE | 4 |

Par Nicolas Garait-Leavenworth
Artiste, traducteur et curateur

Cultures populaires :

Les cultures populaires n'ont pas attendu l'avènement du pop art pour irriguer et influencer les pratiques artistiques. De la citation à la réinvention d'images et de protocoles, de l'espace public à l'impact des expositions universelles sur la création contemporaine en passant par les architectures muséales les plus récentes, les cultures populaires (cinéma, littérature, séries télévisées...) sont aussi pour les artistes un moyen de décrypter le monde et de créer de nouvelles histoires en se fondant sur des sources et des tactiques variées, souvent en lien avec les communautés qui les accueillent.

Autour des pratiques artistiques d'Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Wade Guyton, Robert Breer, Theasters Gate, Henry Taylor, Catherine Opie, Alex da Corte, Allen Ruppersberg, Cady Noland, Anthea Hamilton, Betty Tompkins, Tina Barney, Zoe Leonard, Richard Prince, Cindy Sherman, Ed Ruscha, Pierre Huyghe, Andrea Zittel, Jill Magid, Rita McBride, Susanna Fritscher, Ola Maciejewska, Diana Thater, Thomas Ruff, Bertrand Lavier... et des architectes Rem Koolhaas, Frank Gehry, Zaha Hadid, David Adjaye...

Cours 1 – lundi 29 avril – 12h15 ou 18h30

Fabriquer les images, de Richard Prince à Wade Guyton

Du procès intenté par le photographe Patrick Cariou à Richard Prince pour violation du droit d'auteur jusqu'aux œuvres de Wade Guyton, nous étudierons certaines des stratégies utilisées par les artistes ces trente dernières années pour fabriquer des images, de la réappropriation ou la reproduction d'éléments déjà existants en passant par la composition aléatoire et la délégation, le refus de la chambre noire et du négatif, les changements d'échelle et la provocation d'accidents volontaires.

Cours 2 – lundi 6 mai – 12h15 ou 18h30

Les liens inextricables entre pop culture et art contemporain, d'Andy Warhol à Alex da Corte

Andy Warhol a choisi Coca-Cola plutôt que Pepsi, Jacky Kennedy plutôt que Betty Ford, le Velvet Underground plutôt que les Beach Boys. Si ces choix pouvaient sembler aléatoires à l'époque, ils se sont révélés justes, flairant l'air du temps comme jamais. De Warhol à Thomas Ruff en passant par Theasters Gate ou Anthea Hamilton, nous nous attacherons à décrypter les influences réciproques entre art contemporain et culture populaire.

Cours 3 – lundi 13 mai – 12h15 ou 18h30

L'art au temps des expositions universelles : New York 1964, Montréal 1967, Osaka 1970

Ancêtres des biennales, les machines de guerre diplomatique que sont les expositions universelles ont toujours accueilli des expositions d'art contemporain. Outils de soft power par excellence, ces dernières ont pour but, au même titre que les innovations industrielles et

technologiques présentées, d'asseoir l'influence supposée des pays participants. Rauschenberg ou Warhol en 1964 à New York, Max Bill ou Larry Poons en 1967 à Montréal, Robert Breer ou Roy Lichtenstein en 1970 à Osaka sont quelques-uns des cas présentés ici.

Cours 4 – lundi 20 mai – 12h15 ou 18h30

L'architecture des musées d'art, de l'écrin à la glorification individuelle : quelques études de cas (Rem Koolhaas, Frank Gehry, Zaha Hadid, David Adjaye...)

Depuis une vingtaine d'années, la popularité grandissante de l'art contemporain va de pair avec une inflation des bâtiments qui lui sont consacrés. Entre white cube et coquille vide, musées publics (Getty Center à Los Angeles par Richard Meier, MMK Frankfurt par Hans Hollein, MAXXI Rome par Zaha Hadid, National Museum of African American History and Culture à Washington par David Adjaye...) et fondations privées (Fondation Prada à Milan et Lafayette Anticipation à Paris par Rem Koolhaas/OMA, Fondation Louis Vuitton à Paris par Frank Gehry, Broad Museum à Los Angeles par Diller Scofidio + Renfro...), autant de gestes architecturaux tout à la fois réussis et pourtant problématiques, posent la question de la monstration de l'art et sa manipulation potentielle au profit de l'espace qui l'accueille.