

PROGRAMME DES COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN

SAISON 2020-2021

L'Association propose un cycle de quatre séries de cours sur l'art contemporain, assurés par les collaborateurs du MAMCO et intervenants externes, en lien avec la programmation des expositions du MAMCO ou aux thématiques propres.

Horaires :

Lundi de 12h15 à 13h45 et/ou 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 conférence du BAC, RDC - MAMCO, 10 rue des Vieux-Grenadiers - 1205 Genève

SERIE | 1 |

Nicolas Garait-Leavenworth
Artiste, traducteur et curateur

De la création aux temps des pandémies : une introduction à l'art contemporain

Tandis que le monde continue d'être secoué par une série de crises dont les conséquences restent à déterminer, ce cycle de cours a pour objectif de fournir quelques clefs de lecture de l'art contemporain à partir de l'actualité la plus récente. Chaque cours revient ainsi sur un certain nombre d'œuvres-clefs des XXe et XXIe siècles afin de proposer un panorama de la création contemporaine à travers des exemples pris dans les champs de l'art, du design, de l'architecture, du cinéma, de la littérature et de l'histoire mondiale.

Cours 1 - Lundi 5 octobre – de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

1918–2021 : l'art de la contagion

En introduction au cycle, ce cours prend comme point de départ l'épidémie de grippe espagnole de 1918 pour finir sur celle de la covid-19, racontant ainsi, sous le prisme de l'urgence, cent ans de création contemporaine.

Cours 2 – 26 octobre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Réalité virtuelle, surveillance étatique et paranoïa généralisée

De l'humour au militantisme, quelles sont les stratégies mises en place par les artistes face à l'envahissement absolu du numérique dans nos vies aujourd'hui ?

Cours 3 – 2 novembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Black Power et mauvais genre : de l'appartenance comme force de création

Féministes, afro-américains, LGBTQ : appartenir à une communauté artistique, sociale ou sexuelle, c'est aussi pouvoir faire œuvre à partir d'idées, de choix de vie et d'engagements partagés.

Cours 4 – 23 novembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Distanciation physique : sur le front du design et de l'architecture

La pandémie de covid-19 a obligé villes et pouvoirs publics, architectes et designers, penseurs et artistes, à changer de point de vue sur notre environnement pour inventer de nouveaux modes de vie. Ce cours reviendra sur quelques-uns de ces changements, pour la plupart effectués dans une urgence salutaire.

Cours 5 – 7 décembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Alors, la Chine ? Retour sur vingt ans de création en Asie

En 1999, Harald Szeeman présentait les œuvres de dix-neuf artistes chinois à la Biennale de Venise tandis qu'en 2022, c'est le collectif artistique indonésien ruangrupa, basé à Jakarta, qui s'est vu confier le commissariat de la prochaine Documenta à Kassel. Entre ces deux dates-clefs, retour sur l'émergence d'une scène asiatique – au sens large – immensément riche et variée.

Cours 6 – 21 décembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

1929-2029 : une histoire du MoMA, ou la réinvention permanente

De sa création en 1929 dans l'enfilade d'un petit espace de bureaux jusqu'à sa réouverture triomphale fin 2019 après quatre mois de travaux signés Diller Scofidio + Renfro, le MoMA n'aura eu de cesse de se réinventer, contribuant ainsi à l'écriture d'un très large pan de l'histoire de l'art.

Cours 7 – 11 janvier - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Marché de l'art, des années 60 à la fin des années 80

Depuis les années 1960, symboliquement marquées par la consécration en 1964 de Robert Rauschenberg à la Biennale de Venise, le marché de l'art n'a eu de cesse de participer, à sa façon, à l'écriture de l'histoire de l'art.

Cours 8 – 1er février - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Devant la douleur des autres : la génération sida des années 90

Au milieu des années 90, particulièrement à New York, une génération artistique toute entière a été dévastée par les drogues et la maladie. Ce cours reviendra sur la mémoire collective, à l'intersection de l'art, de l'engagement et de la politique, créée par cette époque.

Cours 9 – 22 février - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Fiction, réalité, documentaire : des images à l'aune de notre temps

La culture populaire n'a 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, retour sur les moyens mis en œuvre par les artistes pour décrypter le monde et créer de nouvelles réalités.

Cours 10 – 8 mars - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Communautés d'idées : de nouveaux modèles d'enseignement artistique

Comment et pourquoi enseigne-t-on l'art aujourd'hui ? De l'école du Bauhaus dont on vient de fêter les 100 ans jusqu'à la Mountain school of arts de l'artiste Piero Golia à Los Angeles, retour sur quelques expérimentations éducatives en matière d'art et de design.

SERIE|2|

Par

Paul Bernard, conservateur, MAMCO

Julien Fonsacq, conservateur en chef, MAMCO

Charlotte Morel, responsable du Service des Publics, MAMCO

Autour des expositions (1964 - 2021) : objets historiques et sujets contemporains

Ce cycle de cours est à envisager en regard de la programmation des expositions.

La rétrospective d'Olivier Mosset permet d'envisager l'oeuvre à l'aune de ses différents contextes, du Nouveau Réalisme à nos jours en passant par BMPT et le Neo-Geo. L'exposition de l'été 2021 sera l'occasion de découvrir des artistes de différentes générations au fil de productions récentes : Anita Molinero, Natalie Czech, Gaia Vincensini.

Cours 1 - lundi 21 septembre – de 12h15 à 13h45

Autour d'Olivier Mosset – Paul Bernard

Troisième et dernier cours consacré à Olivier Mosset, nous nous intéresserons au retour du peintre à la composition, et à ses investigations, à partir du milieu des années 1980, sur le format et la structure de ses tableaux, sans oublier ses « pas de côté dans la troisième dimension ».

Cours 4 - lundi 30 novembre – de 12h15 à 13h45

Autour de la collection – Julien Fonsacq

Ce cours s'attachera à développer certains des axes historiques et conceptuels choisis pour présenter la collection du MAMCO au printemps 2021.

Cours 5 - lundi 1er mars – de 12h15 à 13h45

Autour de la collection – Julien Fonsacq

Ce cours s'attachera à développer certains des axes historiques et conceptuels choisis pour présenter la collection du MAMCO au printemps 2021.

Cours 6 - lundi 15 mars – de 12h15 à 13h45

Autour de la collection – Paul Bernard

Ce cours s'attachera à développer certains des axes historiques et conceptuels choisis pour présenter la collection du MAMCO au printemps 2021.

Cours 7 - lundi 19 avril – de 12h15 à 13h45

Gaia Vincensini – Julien Fonsacq

Gaia Vincensini (née en 1992) conjugue les techniques - académiques, artisanales et digitales - autant que les récits recelant indices tour à tour intimes et urbains.

Cours 8 - lundi 26 avril – de 12h15 à 13h45

Anita Molinero – Paul Bernard

A travers ce cours consacré au « formalisme débauché » d'Anita Molinero, nous aurons l'occasion d'esquisser un panorama de la sculpture à partir des années 1990.

Corps-à-corps : L'art contemporain et le public

Ce cours en deux volets sera l'occasion d'aborder la création contemporaine par le prisme de la relation active des visiteurs aux oeuvres d'art et aux expositions.

Qu'elle soit intégrée au processus artistique des artistes ou bien suggérée par l'institution, la participation du public occupe une place importante dans la création contemporaine depuis les années 60.

A travers quelques exemples choisis, nous aborderons les manières plurielles dont ces rencontres ont lieu et ce qu'elles donnent à voir de l'art et de la société.

Cours 2 – 9 novembre - de 12h15 à 13h45

Action, interaction, participation / l'art contemporain et le public – Charlotte Morel

Ce cours propose de mettre en perspective certaines démarches artistiques contemporaines qui prennent en compte la présence du visiteur, permettent une interaction ponctuelle, voire lui donnent un rôle actif. Du postulat Duchampien au manifeste de l'esthétique relationnelle, une pluralité d'expériences ont été et continuent d'être menées par les artistes pour intégrer le public au coeur du processus de création.

Cours 3 – 16 novembre - de 12h15 à 13h45

Activation, actualisation, délégation / l'art contemporain et le public – Charlotte Morel

En prolongement du cours précédent, nous poursuivrons une exploration des différentes modalités de contact expérimentées dans le champ contemporain entre l'oeuvre d'art et le public. Entre protocole de travail et médiation culturelle, comment se pensent ces pratiques au sein d'une institution ? Quels modes de transmission sont adoptés ? Quelle place pour le "faire" ?

SERIE | 3 |

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

Varia

Cette série de cinq cours n'a aucune unité particulière : il s'agit de s'attarder sur des questions diverses au gré d'une pérégrination buissonnière dans l'art des XXe et XXIe siècles.

Cours 1 - Lundi 14 décembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Readymade, ready made, ready-made

Retour sur le ready-made, l'objet tout fait, une notion et une procédure essentielles à l'art occidental, à partir des textes et des entretiens de Marcel Duchamp sur ce sujet.

Cours 2 - Lundi 18 janvier - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Le MOMAS Projekt de Martin Kippenberger

Entre 1993 et 1997, l'artiste allemand Martin Kippenberger (1953-1997) a inventé un musée sans murs, sans collection et sans administration, le Museum of Modern Art Syros. Retour sur les enjeux d'une institution conceptuelle.

Cours 3 - Lundi 8 février - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Le Bedroom Ensemble de Sylvie Fleury

Oeuvre majeure de la collection du MAMCO, cette chambre est une reprise d'une œuvre de Claes Oldenburg. Retour sur l'histoire de la chambre comme outil de création et format d'exposition à travers cet exemple singulier.

Cours 4 - Lundi 22 mars - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

« Une porte doit être ouverte ou fermée »

Marcel Duchamp et la cointelligence des contraires : en 1927, Marcel Duchamp invente une porte qui peut être à la fois ouverte et fermée. Retour sur un dispositif domestique et métaphysique.

Cours 5 - Lundi 29 mars - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Tralala

Tralala (1963) est le titre d'une œuvre de l'artiste anglais Phillip King qui participe de l'esthétique minimaliste sans être pour autant minimaliste. Retour sur un ensemble d'œuvres qui, jusqu'à aujourd'hui inclus, célèbrent un minimalisme non orthodoxe.

SERIE 4

Par
Jill Gasparina
Critique, curatrice et enseignante à la HEAD, Genève

Imaginaires technologiques

Dans l'histoire de la philosophie et de l'esthétique, les arts et la technique se sont trouvés fréquemment opposés. Un pan du modernisme, de Baudelaire à Apollinaire se définit pourtant d'emblée à partir de la technologie et non contre elle.

Ces trois séances aborderont un ensemble de questions esthétiques et historiques soulevées par ce qui apparaît comme un nouveau partage de l'art et de la technique.

Cours 1 - lundi 14 septembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

L'art et la machine

Au 19e siècle, les machines, et le monde industriel au sens large font leur entrée dans le vocabulaire artistique, notamment pictural. La modernité industrielle commence alors à être célébrée par les artistes, un mouvement qui se poursuit dans l'art du 20e siècle.

Cours 2 - lundi 28 septembre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

L'imagination artificielle

En rupture avec l'idée qui veut que les ordinateurs sont de purs exécutants des ordres humains, cette séance revient sur la manière dont ces outils ont nourri l'imagination artistique à partir des années 1950, jusqu'à devenir, chez certains artistes contemporains, des collaborateurs à part entière dans le processus créatif.

Cours 3 - lundi 12 octobre - de 12h15 à 13h45 ou de 18h30 à 20h00

Des images de l'espace

Consacré à l'imaginaire spatial, cette séance retrace la manière dont les arts visuels ont thématiqué la conquête spatiale dès l'époque des pionniers de l'aéronautique, mais évoque également l'histoire des grandes collaborations entre les artistes et les agences spatiales.