

| PROGRAMME | DE | COURS | SUR | L'ART | CONTEMPORAIN |

| SAISON | 2022 | - | 2023 |

SERIE 1 Art contemporain : une initiation express, par Nicolas Garait-Leavenworth

Mots-clefs, mouvements, artistes-phares, dédramatisation : ce cycle de cinq cours conçus chronologiquement est destiné à un public qui, curieux de l'art contemporain, souhaite en cerner plus précisément les enjeux. Après avoir abordé quelques notions générales d'histoire de l'art, cette initiation visera à expliciter et faciliter l'appréhension des grandes évolutions artistiques, esthétiques, sociales, historiques, marchandes et politiques qui ont amené à l'art d'aujourd'hui. Conçus pour les néophytes, ces cours ne nécessitent aucun prérequis et seront assortis de lexiques et pistes de lecture.

SERIE 2 De l'« orientalisme » au « primitivisme » : relire la modernité pour regarder la création contemporaine, par Olivia Fahmy

Ce cycle de 6 cours propose de s'initier à l'art contemporain par le prisme de la construction du regard occidental sur l'art, des années septante à nos jours. La série présentera une sélection d'œuvres participant d'une relecture possible de la modernité, en en précisant les discours, pour remonter le fil de l'histoire jusqu'à l'époque contemporaine et ses récentes ruptures.

SERIE 3 bouleversement des pratiques artistiques et révolution des outils de création, par Nicolas Garait-Leavenworth

Entre l'explosion des usages numériques et les chambardements provoqués par la pandémie du covid-19, l'art contemporain a vu ses pratiques et ses outils très largement bouleversés ces dernières années. Du décroisement des usages artistiques jusqu'à la restitution des objets d'art en passant par l'usage de l'intelligence artificielle ou les urgences climatiques et sociales qui alimentent les débats d'aujourd'hui, ce cycle de cours tentera de passer en revue quelques-uns des effets de ces bouleversements sur la création contemporaine.

SERIE 3 Conversations, par Sophie Costes, Julien Fonsacq, Charlotte Morel et Françoise Ninghetto

Ce cycle propose aux néophytes et avertis une série d'entretiens publics avec des artistes. Ce nouveau format sera l'occasion pour les conservateurs qui conduiront ces échanges de rappeler leur fidélité à certains artistes qui ont marqué l'histoire du MAMCO ou de découvrir ceux qui exposeront prochainement.

Horaires et lieu :

En présentiel : les lundis de 12h15 à 13h45 selon le calendrier défini, dans la salle de conférence du BAC, RDC - MAMCO, 10 rue des Vieux-Grenadiers - 1205 Genève

En distanciel : Si vous ne pouvez pas suivre en présentiel le cours de votre choix, il est possible de visionner l'enregistrement vidéo de celui-ci depuis votre ordinateur en cliquant sur un lien que nous vous faisons parvenir. Le lien reste actif 1 mois.

Tarifs et conditions :

Les tarifs de nos cours en présentiel ou en distanciel sont identiques.

Prix pour un cours : CHF 35 membre de l'association
CHF 55 non-membre
CHF 25 étudiant/avs (justificatif)

Paiement par bulletin de versement ou virement bancaire, cours non remboursables.

SERIE 1

ART CONTEMPORAIN : UNE INITIATION EXPRESS

**avec Nicolas Garait-Leavenworth,
artiste, traducteur et curateur**

Cours n°1
lundi 10/10

1863-1945 : de l'invention de la photographie aux avant-gardes du XXe siècle

De Manet au surréalisme : origines de l'art moderne, avant-gardes et naissance des abstractions

Cours n°2
lundi 17/10

1945-1964 : l'art de l'après-guerre

Expressionnisme abstrait et Formalisme, Cobra, Fluxus, débuts du Pop Art et du Nouveau Réalisme...

Cours n°3
lundi 28/11

1964-1977 : la fin des utopies

Art minimal, art conceptuel, Process Art & Antiform, Land Art, Arte Povera...

Cours n°4
lundi 12/12

1978-2000 : fétichisme et marchandisation

Post-modernisme, appropriation, retour de la peinture ; fin des mouvements et début des tendances : esthétique relationnelle, Young British Artists, art transgressif et question des corps

Cours n°5
lundi 09/01

2000-2023 : l'art au XXIe siècle

Du 11-septembre à la génération Instagram : globalisation du monde de l'art et explosion du marché

SERIE 2

DE L'« ORIENTALISME » AU « PRIMITIVISME »

**avec Olivia Fahmy,
historienne de l'art et curatrice**

Cours n°1
lundi 21/11

Un récit univoque de la modernité ?

Le rapport du monde occidental à l'art moderne et contemporain n'a, semble-t-il, que peu changé depuis la création du MOMA et la direction donnée à cette institution par Alfred Barr. Quels changements de paradigmes ont été, et sont pourtant à l'œuvre concernant le récit moderne ?

Cours n°2
lundi 05/12

1960 – 1980 : Les Indépendances et leurs conséquences sur la production artistique

Quelle est l'influence des mouvements anticoloniaux sur l'art des années septante ? Pour une chronologie renouvelée.

Cours n°3
lundi 19/12

1989 – 2011 : Décentrement et tiers-lieux [third-spaces]

Les années 1990 sont marquées par la pensée d'Édouard Glissant, mais aussi par l'influence de la première exposition d'art contemporain sur le continent à présenter des œuvres extra-occidentales : Les Magiciens de la Terre, sous le commissariat général de Jean-Hubert Martin.

Entre nouvelles poétiques radicalement inclusives et choc des visions du monde ; de la chute du mur de Berlin aux Révolutions africaines.

Cours n°4
lundi 30/01

L'art et son exposition

Avec la modernité, l'exposition s'est mue en son propre médium, créant une rupture avec le concept « d'autonomie de l'œuvre d'art ».

Comment les artistes contemporains abordent-ils l'exposition ? Cas d'étude avec l'artiste et photographe Wolfgang Tillmans et la scénographie de ses expositions de 1992 à 1997.

Cours n°5
lundi 06/03

Les biennales et la mondialisation

DAK'ART, les Rencontres de Bamako, Johannesburg, Charjah, Addis Photo Fest, chaque décennie a été marquée par l'établissement d'une nouvelle biennale.

Au-delà d'une mondialisation uniforme, ces biennales sont également l'expression de nouveaux foyers artistiques et de nouvelles géographies comme autant de nouveaux points de vue sur le monde.

Cours n°6
lundi 20/03

2020 : La géométrie abstraite : héritage et renouvellement des codes

L'abstraction géométrique est au cœur d'une culture visuelle que d'aucuns pourraient aujourd'hui qualifier en Suisse de nationale, forte de ses ramifications internationales.

Entre héritage du mouvement Fluxus et art concret, la peinture géométrique abstraite fait partie intégrante du paysage de nos villes et des intérieurs publics et privés.

De nombreuses jeunes artistes en Romandie s'intéressent aux pratiques de la sculpture minimale ou de l'abstraction – des tendances que l'on a souvent considérées comme apolitique – y injectant un renouvellement tant du point de vue du sens que de la narration.

SERIE 3

BOULEVERSEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET REVOLUTION DES OUTILS DE CREATION

**avec Nicolas Garait-Leavenworth,
artiste, traducteur et curateur**

Cours n°1
lundi 23/01

Biennales de Venise et de Berlin, documenta : retour sur 2022

Entre l'explosion des usages numériques et les chambardements provoqués par la pandémie du covid-19, l'art contemporain a vu ses pratiques et ses outils très largement bouleversés ces dernières années. Du décroisement des usages artistiques jusqu'à la restitution des objets d'art en passant par l'usage de l'intelligence artificielle ou les urgences climatiques et sociales qui alimentent les débats d'aujourd'hui, ce cycle de cours tentera de passer en revue quelques-uns des effets de ces bouleversements sur la création contemporaine.

Cours n°2
lundi 27/02

Restitution des biens culturels : quand, où, à qui ?

Plus que jamais au centre de l'actualité, la question du retour du patrimoine culturel suscite partout en Occident son lot d'émotions et de polémiques. Entre violation du principe de l'inaliénabilité des collections nationales pour les uns et juste réparation à l'égard de pays victimes de la colonisation pour les autres, retour sur un mouvement de fond qui va des marbres du Parthénon jusqu'aux objets sacrés du Bénin.

Cours n°3
lundi 27/03

Intelligence artificielle et post-photographie : regarder à travers les images

Alors que les outils numériques ont entériné la dématérialisation de l'image, dissolvant dans la foulée les notions d'originalité et de propriété, l'intelligence artificielle s'appuie désormais sur des milliards d'images pour en créer de nouvelles, troublant un peu plus la question même de savoir qui crée ces œuvres : l'humain ou la machine ?

Cours n°4
lundi 24/04

L'art génératif, de Sonia Delaunay et Vera Molnár à la folie des NFT

La diffusion de l'art génératif – qui laisse à des éléments extérieurs préalablement programmés le soin de constituer des formes, des textes ou des sons – notamment par le biais des NFT (jetons non fongibles) témoigne du développement accéléré d'une exploitation des technologies parmi les plus avancées. Petit historique du mouvement, de la programmation des premières machines à tisser au XIXe siècle jusqu'aux pionniers que furent Sonia Delaunay, Herbert W. Franke ou Vera Molnár.

Cours n°5
lundi 22/05

Art, mode, design, architecture : un mariage de déraison

Collaborations avec les maisons de mode les plus pointues, ligne d'objets de design et décoration intérieure : séquelle d'une pensée de l'art total prônée dès le début du XXe siècle, la réalité de la production artistique contemporaine révèle et manifeste une collusion des pratiques et des démarches aussi féconde qu'ambiguë.

SERIE 4

CONVERSATIONS

avec Sophie Costes, conservatrice, MAMCO

Julien Fronsacq, conservateur en chef, MAMCO

Charlotte Morel, responsable du service des publics, MAMCO

Françoise Ninghetto, conservatrice honoraire, MAMCO

Cours n°1
lundi 16/01

En présence de Marie-Caroline Hominal, entretien conduit par Françoise Ninghetto, Conservatrice honoraire, MAMCO

Le geste dans l'espace

Danseuse et chorégraphe, Marie-Caroline s'est formée à la danse à la ZHdK TanzAkademie à Zurich, puis à la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance à Londres. Elle rejoint la National Youth Dance Company, puis le Tanztheater Basel et travaille notamment avec Gilles Jobin, Gisèle Vienne, La Ribot, Marco Berrettini... En 2019, elle reçoit le prix « Danseuse exceptionnelle » des Swiss Dance Awards de l'Office fédéral de la culture. Elle donne régulièrement des ateliers dans des écoles d'art. Sa pratique artistique inclut la chorégraphie, la performance, la vidéo, le dessin, la sculpture, le texte et la musique. Ses créations sont présentées dans des théâtres, des musées, des galeries et également dans des lieux atypiques comme une chambre d'hôtel, une loge de théâtre, un chantier ou un semi-remorque...

La conversation s'articulera autour de sa pratique chorégraphique avec la projection d'extraits vidéo et de son intérêt pour les arts plastiques, comment ceux-ci font partie de sa démarche artistique.

Cours n°2
lundi 13/03

En présence de Nina Childress, entretien conduit par Sophie Costes, Conservatrice, MAMCO

Histoire de peinture

Depuis toujours, la peinture est une évidence pour Nina Childress. Mais comment se construit-on peintre à une époque où le monde a pris acte de la mort de la peinture ? Comment éviter l'écueil du style en passant de l'abstraction à l'hyperréalisme avec brillo et désinvolture, tout en étant de son temps. Qu'y-a-t-il de fascinant dans le destin de figures féminines telles que Sissi, Simone de Beauvoir, Marjorie Lawrence, Hedi Lamarr, Sylvie Vartan... pour leur consacrer des cycles entiers de tableaux. Pourquoi peindre plusieurs versions d'un même motif dans des styles diamétralement opposés ? une question de technique ? Quelles sont les figures tutélaires de Nina Childress ? Que transmet-on aux étudiants et pourquoi quand on enseigne dans une école d'art ?

Quelques questions, parmi d'autres, qui seront posées à Nina Childress, en parallèle de l'exposition que lui consacre le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et deux ans après la sortie d'une monographie aux allures de catalogue raisonné avec pas moins de 1081 peintures reproduites.

Cours n°3
lundi 03/04

En présence de Lou Masduraud, entretien conduit par Julien Fronsacq, Conservateur en chef, MAMCO

Lou Masduraud analyse, modifie et met en scène les habitudes collectives normatives, de manière à révéler les relations de pouvoir et de désir qui les sous-tendent. Combinant la sculpture, l'installation et la performance dans un vocabulaire formel qui emprunte au grotesque comme au poétique, l'artiste crée des mondes fantasmagoriques alternatifs aux réalités dominantes et propose l'expérience de cette transfiguration du quotidien comme une première forme d'émancipation »

L'exposition de Lou Masduraud, lauréate genevoise du Prix Manor 2023, ouvrira le 6 juillet 2023 et sera visible jusqu'au 3 septembre 2023.

Cours n°4
lundi 15/05

En présence de Chloé Delarue, entretien conduit par Charlotte Morel, Responsable du service des Publics, MAMCO

Une étrange et fertile technologie

Artiste plasticienne, Chloé Delarue est diplômée de la Villa Arson (Nice) et de la HEAD (Genève). Lauréate de nombreux prix (dernier en date celui des Bourses de la Ville de Genève en 2021), son travail fait également l'objet d'une multitude d'expositions personnelles et collectives en Suisse et à l'international.

Mêlant sculpture et vidéo, le plus souvent sous formes d'installations, Chloé Delarue travaille avec une grande variété de matériaux aussi bien organiques (le latex) qu'industriels (néons, moteurs, écrans), qui sont comme autant de motifs récurrents dans sa production. Sa réflexion se porte sur la capacité de la technologie à transformer subtilement nos perceptions et nos corps.

La discussion tentera de présenter les modes de travail de Chloé Delarue et d'en expliciter certains enjeux conceptuels à partir de la production récente de l'artiste, notamment à travers le cycle TAFAA qui se déploie depuis 2015.