

PROGRAMME DE COURS SUR L'ART CONTEMPORAIN SAISON 2023 - 2024

SERIE 1 Du musée à l'espace public : une initiation express à l'art contemporain, par Nicolas Garait-Leavenworth

SERIE 2 Conversations, par Sophie Costes, Julien Fonsacq, Elisabeth Jobin, Charlotte Morel et Françoise Ninghetto

SERIE 3 Introduction à l'histoire de l'architecture moderne, par Bruno Marchand

SERIE 4 «Shadows» : l'ombre portée d'Andy Warhol sur la création contemporaine par Nicolas Garait-Leavenworth

SERIE 5 "Unpacking my library" (Walter Benjamin), par Ann Huber-Sigwart

Horaires et lieu :

En présentiel : Série 1, 2, 3 et 4 les lundis de 12h15 à 13h45 selon le calendrier défini, série 5 les mardis de 18h30 à 20h00 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.

AMIS DU
MAMCO

SERIE 1

Du musée à l'espace public : une initiation express à l'art contemporain, par Nicolas Garait-Leavenworth

En partant de plusieurs thèmes généraux, cette série de cours a pour but de fournir quelques clefs de lecture destinées à faciliter la réception de l'art contemporain. 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, les questions importantes qui agitent l'art d'aujourd'hui seront examinées à partir d'œuvres (pour certaines issues des collections du MAMCO) réalisées entre 1960 et aujourd'hui. Quatre thématiques permettant de cerner les débats en cours nous serviront de guide : la place et le rôle de l'artiste dans la société contemporaine ; la question du territoire, du déplacement et du voyage ; l'enjeu de la photographie à l'heure des nouvelles technologies ; et l'urgence climatique. Pensés pour les néophytes comme pour les amateurs éclairés, ces cours ne nécessitent aucun prérequis et sont conçus pour faciliter la rencontre avec l'art contemporain partout où il se trouve – dans les musées comme dans l'espace public.

SERIE 2

Conversations, par Sophie Costes, Julien Fonsacq, Elisabeth Jobin, Charlotte Morel et Françoise Ninghetto

Ce cycle propose aux néophytes et avertis une série d'entretiens publics. Ce format est l'occasion pour les membres de la conservation du musée qui conduiront ces échanges de donner la parole à l'ensemble des collaborateurs du musée - artiste, restaurateur d'art, commissaire d'exposition - pour évoquer les événements marquants du musée et d'en esquisser les possibles perspectives.

SERIE 3

Introduction à l'histoire de l'architecture moderne, par Bruno Marchand

L'objectif de cette série est de donner un aperçu de la modernité architecturale en 3 temps chronologiques. Suite à un premier cours d'introduction qui tracera les grands moments de ce récit, le cours se concentrera sur trois périodes historiques successives : la période considérée comme « héroïque » qui couvre les années 1920 et 1930, la théorie architecturale des années 1940, 1950 et 1960 et enfin les années 1970 et 1980 avec l'avènement de phénomènes de société qui nous concernent encore aujourd'hui.

SERIE 4

Shadows : l'ombre portée d'Andy Warhol sur la création contemporaine, par Nicolas Garait-Leavenworth

Près de 40 ans après sa disparition, Andy Warhol reste l'un des artistes les plus diffusés et les plus mal interprétés de tous les temps. Illustrateur et commissaire d'exposition, metteur en scène et écrivain, agent et artisan, séduisant pour les uns, exaspérant pour les autres... Une fois évacuées les images qui lui sont systématiquement associées – les Marylin, les Elvis, les boîtes de soupe Campbell's et les 15 minutes de célébrité –, Warhol reste celui qui a su définitivement faire tomber les distinctions séculaires entre grand art et culture populaire. Pensé pour les néophytes comme pour les amateurs éclairés, ce cycle de cours ne nécessite aucun prérequis et s'appuie sur l'idée que l'inlassable influence dont bénéficie la figure d'Andy Warhol permet en fait d'éclairer l'actualité artistique. Chaque chapitre commencera ainsi par l'analyse d'une partie de ses œuvres avant de s'intéresser à son impact sur la création internationale la plus contemporaine – entre appropriation et crispation identitaire, entre artisanat et formalisme absolu, entre reproduction mécanique et radicalité esthétique, entre pellicule de film 16 millimètres et multimédia.

SERIE 5

"Unpacking my library" (Walter Benjamin), par Ann Huber-Sigwart

Re-découvrir l'archive, l'identité et la mémoire à travers l'art contemporain de plusieurs continents en trois volets dans un contexte de décolonisation :

- Les bibliothèques disparues ou les traces d'archives toujours re-construites
- Appartenir au regard de l'autre dans l'ère de la décolonisation
- La trace éphémère d'une mémoire collective et ses dangers

Les trois cours sont en lien étroit avec l'art de la mémoire et de la bibliothèque au sens métaphorique et c'est avec cette idée abstraite qu'Ann Huber Sigwart souhaite offrir une lecture de certaines œuvres contemporaines.

SERIE 1

DU MUSEE A L'ESPACE PUBLIC : UNE INITIATION EXPRESS A L'ART CONTEMPORAIN

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

Cours n°1
lundi 9/10

Art et société : la place de l'artiste

Loin de l'image faussement romantique de la solitude créative, les artistes du monde contemporain n'hésitent pas à s'emparer des questions les plus urgentes de notre époque.

Cours n°2
lundi 13/11

Art et territoire : en déplacement permanent

Le thème du déplacement est ici traité dans le contexte global de l'art contemporain, considéré lui-même comme un reflet de la mondialisation.

Cours n°3
lundi 27/11

Art et photographie : voir à travers l'image

Des différents outils permettant de faire image jusqu'à l'objet photographique en tant que tel, comment les artistes gèrent-ils la question de la représentation ?

Cours n°4
lundi 18/12

Art et écologie : la planète en feu

Du recyclage à l'activisme en passant par le regard posé sur le vivant, ce cours reviendra sur un certain nombre de pratiques artistiques liées à l'environnement, à la nature, à l'urgence climatique et à l'écologie des années 60 à nos jours.

SERIE 2

CONVERSATIONS

avec Sophie Costes, conservatrice, MAMCO

Julien Fronsacq, conservateur en chef, MAMCO

Elisabeth Jobin, conservatrice, MAMCO

Charlotte Morel, responsable du service des publics, MAMCO

Françoise Ninghetto, conservatrice honoraire, MAMCO

**Cours n°1
lundi 16/10**

En présence de Mathias C. Pfund, entretien conduit par Charlotte Morel, Responsable du service des Publics, MAMCO

Petit manuel d'irrévérence

Artiste plasticien, Mathias C. Pfund est diplômé de la HEAD Genève ainsi que de l'Université de Genève en histoire de l'art.

Lauréat du prix *Berthoud* en 2017 et plus récemment du prix *Jeune Talent* de la 74ème biennale d'art contemporain de La Chaux-de-Fonds en 2021, son travail a été présenté lors d'une exposition à la Salle Crosnier de Genève en 2021, dans les espaces publics de Genève et Neuchâtel en 2022 et également à l'occasion des *Swiss Art Awards* pour lesquels il a été nommé en 2023.

Sa pratique est informée par des stratégies d'appropriation et de critique institutionnelle : deux orientations chères aux artistes de la deuxième moitié du XXème siècle, que Mathias C. Pfund actualise au travers de formes sculptées. Prenant l'espace public comme un contexte privilégié d'exploration, ses œuvres remettent malicieusement en question la bienséance et la normativité politique des images. La discussion tentera de présenter la production de Mathias C. Pfund, et d'en situer certains enjeux formels et conceptuels.

**Cours n°2
lundi 06/11**

En présence de Sylvie Fleury, entretien conduit par Françoise Ninghetto, Conservatrice honoraire, MAMCO

Sylvie Fleury - l'art de renverser les stéréotypes

Il y a une trentaine d'années, Sylvie Fleury a fait irruption sur la scène artistique contemporaine en Suisse romande avec une installation intitulée *Shopping bags*. Profondément enracinée dans l'univers féminin, sa démarche l'est tout autant dans une relecture de l'art du 20e siècle et ses poncifs masculins dont elle s'accapare avec élégance. Au fil du temps, Sylvie Fleury s'est constitué un langage inépuisable, adoptant une grande diversité de médiums, ne s'imposant aucune barrière, travaillant souvent par séries qu'elle ne clôt jamais. Le monde et ses absurdités ne cesse de l'intriguer, la stimule et la pousse à en déjouer les codes. Sans porter de jugement et toujours avec légèreté.

**Cours n°3
lundi 29/10**

En présence de Alfredo Aceto, entretien conduit par Julien Fonsacq, Conservateur en chef, MAMCO

Gargouille gouttière

Né en 1991 à Turin et diplômé de l'ECAL, Alfredo Aceto est un artiste qui vit et travaille à Genève depuis quelques années. S'inscrivant dans une tradition conceptuelle il explore différents médiums allant de la performance au cinéma en passant par la photographie et la sculpture. Il met à l'épreuve les systèmes de valeur qui régissent notre rapport à l'œuvre d'art tels que l'aura et l'histoire et apprécierait certainement les thèses de Luigi Pirandello et de Gérard Genette. Le MAMCO possède dans ses collections deux oeuvres de l'artiste.

**Cours n°4
lundi 27/05**

En présence d'Alexia Walther et Maxime Matray, entretien conduit par Elisabeth Jobin, Conservatrice, MAMCO

Le cinéma à l'œuvre

C'est par les arts visuels que Maxime Matray et Alexia Walther en viennent au cinéma. Diplômé de la Villa Arson de Nice pour le premier, de l'ENSAV (École supérieure d'art visuel) de Genève pour la seconde, ils débutent leur collaboration avec le court-métrage *TWIST* en 2006. Dès lors, ils vont écrire et réaliser ensemble plusieurs films montrés et distingués en festivals, dont un premier long-métrage, *Bêtes blondes*, en 2018.

La discussion sera l'occasion d'évoquer les liens entre arts plastiques et cinéma, de commenter le parcours d'une œuvre cinématographique de son écriture à son montage et à sa diffusion, ainsi que de partager quelques anecdotes au sujet de leur prochain film, dont le tournage aura lieu durant les premiers mois de l'année 2024. La rencontre sera ponctuée d'extraits de leurs films.

**Cours n°5
lundi 03/06**

En présence de Pierre-Antoine Héritier, entretien conduit par Sophie Costes, Conservatrice, MAMCO

Science, patience et savoir-faire : la restauration des œuvres

Qu'ont à nous raconter les restaurateurs d'œuvres d'art, quelle lecture font-ils des œuvres en pénétrant au cœur de la matière, en déchiffrant les tracés premiers sous l'amoncellement des couches successives ? Comment la pratique de leur métier, entre déontologie et prise de risques permet-elle aux œuvres, parfois les plus contemporaines d'échapper aux outrages du temps et des gestes iconoclastes des visiteurs de musée ?

Pierre-Antoine Héritier est de ceux-là, depuis l'ouverture du MAMCO à l'automne 1994, son expertise et son savoir-faire accompagnent l'équipe de conservation pour protéger, mettre en exposition et restaurer les œuvres dont le musée a la charge.

Qui est-il, comment ses recherches sur les pigments, les particules fines, les solvants..., ses collaborations (Artmyn, Matis) permettent-elles des avancées dont bénéficient les œuvres que nous lui confions ? Comment fonctionne la collaboration conservation-restauration ?

SERIE 3

INITIATION A L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE MODERNE

**avec Bruno Marchand,
professeur honoraire EPFL**

Cours n°1
lundi 20/11

Introduction à la modernité architecturale du XXème siècle

Les grands moments du récit de la modernité architecturale

Cours n°2
lundi 11/12

L'entre-deux-guerres et la croisade contre l'académie

Ce cours s'attarde sur la période considérée comme « héroïque » et qui couvre les années 1920 et 1930.

C'est l'avènement des nouveaux matériaux, le fer et le ciment, et la « révolution architecturale » que cela va induire. Cette période marque également l'émergence d'une première génération d'architectes qui vont cohabiter avec des mouvements artistiques, comme c'est notamment le cas des avant-gardes artistiques soviétiques.

Alors que Le Corbusier, fondateur avec Ozenfant du purisme, met au point un code artistique pour l'architecture moderne, et que Mies van der Rohe se consacre au néoplasticisme, force est de reconnaître que l'un des points forts de cette période est certainement la création du Bauhaus à Weimar par Walter Gropius, prônant un enseignement qui consacre en avance la fameuse formule de « la synthèse des arts ».

Cours n°3
lundi 22/01

Les années 1940, 1950 et 1960 et l'éclatement des tendances

Ce cours aborde la théorie architecturale des années 1940, 1950 et 1960 et veut se distancer des clichés qui sont habituellement rattachés à cette période : le fonctionnalisme abstrait, l'industrialisation de la construction.

L'accent sera mis sur le retour éphémère de la monumentalité et de l'humanisme, l'affirmation des régionalismes et l'influence du vernaculaire - comme en témoigne la fameuse chapelle de Ronchamp de Le Corbusier.

Enfin, il faut souligner une critique constante du plan libre de ce dernier : dans le plan « neutre » et universel de Mies van der Rohe, dans le plan centré et l'expression de la pièce de Louis Kahn, dans le plan dense et métaphorique de la forêt d'Alvar Aalto, le « mage du Nord ».

Cours n°4
lundi 18/03

Le postmodernisme et le retour à l'histoire

Ce cours aborde les années 1970 et 1980 où nous assistons à l'avènement de phénomènes de société qui nous concernent encore aujourd'hui, avec souvent une intensité accrue : le paysage des autoroutes, la mécanisation des objets quotidiens, la culture de la consommation - un paysage du Pop Art mis en relief par Robert Venturi dans son investigation de Las Vegas.

D'un autre côté on assiste à la fin des grands récits de la modernité - avec notamment la crise énergétique et pétrolière - et au retour à l'histoire comme fondement de l'architecture. « Le passé comme ami » devient une devise pour les architectes qui vont ainsi puiser librement des formes dans le répertoire de l'histoire, investissant des signes historiques et s'affranchissant ainsi des codes stylistiques de la modernité.

SERIE 4

«SHADOWS» : L'OMBRE PORTEE D'ANDY WARHOL SUR LA CREATION CONTEMPORAINE

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

**Cours n°1
lundi 08/01**

Repeat after me : sérialité et appropriation

En 2023, la Cour suprême des Etats-Unis donne tort à la fondation Andy Warhol dans un dossier majeur pour l'art : celui de l'appropriation et des sources d'inspiration.

**Cours n°2
lundi 05/02**

Fait main/fait rien : travailler comme une machine

« Je voudrais être une machine », disait Warhol : pour aller plus vite, pour produire plus, pour produire mieux ?

**Cours n°3
lundi 26/02**

D'un genre à l'autre : altérité de la représentation

S'il est un domaine dans lequel Warhol excelle, c'est celui de l'ambiguïté – dans le choix des objets dont il s'empare comme dans le regard porté sur ses modèles.

**Cours n°4
lundi 25/03**

Multimédia : la couleur argentée du cinéma

Entre ses films expérimentaux des années 60 et ses dessins à l'ordinateur des années 80, Warhol a su passer des techniques les plus artisanales aux technologies les plus pointues.

SERIE 5

«UNPACKING MY LIBRARY» (WALTER BENJAMIN)

**avec Ann Huber-Sigwart,
historienne de l'art et curatrice**

Cours n°1
Mardi 16/04

Les bibliothèques disparues ou les traces d'archives toujours re-construites

Découvrir les bibliothèques disparues sur la route de la soie avec des artistes basées en Angleterre, à Singapour et à Bombay. Abigail Reynolds, Shubigi Rao et Shilpa Gupta sont des artistes passionnées d'histoire et de la manière dont notre approche influence notre compréhension du monde. En nous guidant à travers de vastes espaces hors du temps nous sommes renvoyés à nous-mêmes et à la plus mystérieuse des archives, l'esprit humain avec ses constructions sujettes à de multiples influences et à ce paradoxe de la mémoire toujours intimement lié à l'oubli.

Cours n°2
Mardi 07/05

A part : tenir le regard de l'autre dans l'ère de la décolonisation

Quelle réalité existe dans un monde défini au travers des histoires construites par le passé et reconstruites dans le présent. Une histoire où les plus démunis n'ont pas droit à la parole, sont les questions soulevées par l'artiste indienne Nalini Malani dans son travail depuis plusieurs décennies. Mais par tant d'autres comme Zarina Bimji du Zimbabwe ou encore l'artiste Palestino-Anglaise Mona Hatoum. C'est la lecture du travail de ces artistes et d'autres œuvres qui va nous amener à mieux comprendre le lien entre l'art et des notions complexes d'inclusion ou de marginalisation aux lourdes conséquences encore de nos jours.

Cours n°3
Mardi 14/05

La trace éphémère d'une mémoire collective et ses dangers

Déballer et ranger des archives, ranger et déballer la mémoire sont autant d'actes créatifs de désordre, de colère et de réorganisation dans le travail de nombreux artistes. La découverte des collections de Marc Dion, d'Edith Dekyndt et de Reena Saini Kallat ou encore Rachel Whiteread vont nous amener à réfléchir sur le sens d'une mémoire collective ou du cabinet des curiosités construit par les antécédents impérialistes durant plusieurs siècles et dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. Est-ce seulement possible de changer notre vision ou pouvons-nous réorganiser notre bibliothèque personnelle ?