

Désœuvrer/Un-Work (Paris, 13–15 Oct 21)

online / École Normale Supérieure and École du Louvre, 13.–15.10.2021

Eingabeschluss : 30.05.2021

Morgan Labar

This symposium aims to renew discourses on idleness in the arts, focusing on artistic practices of deliberate (and sometimes suffered) process of un-working, from the mid 1940' to now.

"Do not ever work". This was the injunction drawn by a young Guy Debord on Paris walls in 1953 and taken up as a slogan by striking workers and students in May 1968. Though more than half a century has passed since then, it resonates just as strongly today. Never have the terms "degrowth" and "slowness" so often been used. Over the past 20 years, Paul Lafargue's *The Right To Be Lazy* (1880) and Bertrand Russell's *In Praise of Idleness* (1932) have been reprinted numerous times and publications critical of the added value of work have multiplied--Jenny Odell's highly-praised *How to Do Nothing* (2019) among them.

According to André Breton, poet Saint-Pol-Roux had a writing board placed at the entrance of his mansion indicating "The poet is at work" when he went to bed. Since then, late capitalism has led to the end of sleep (Jonathan Crary) and now consumes even our unproductive time. If the art world is haunted by great figures inclined to idleness, it is now the stars of new media who regularly tout the value of meditative and suspended moments. In many cases, what claims to be a recalcitrant, resistant practice has not withstood the sweeping tide of capitalism and has started to be used as yet another sales strategy--as well as a way to divert attention away from accusations that companies and individual participate in the brewing financial, social, and ecological crisis. (A form of 'idlewashing' if you will?) The sudden suspension of most activities during the world-wide lock-down brought on by the Covid-19 pandemic has raised new questions about a model of society based on accumulation, thereby encouraging forms of creation and reflection that tended to be marginalized before.

Artists have begun to ask themselves and their publics: To produce or not to produce? To create or not to create? To produce and to create, but less? Since the 1950s, poets, painters, sculptors, performers, filmmakers and choreographers have chosen to un-work [désœuvrer], in the active and transitive sense of the word. These artists attempt to create works by doing less, doing other things, or not doing anything at all -- turning instead to travelling, partying, and cultivating boredom as a desirable state. They invent gestures and artistic processes that cause us to question their very status as artists.

Idleness is not a steady or singular state. If pushed too far, it can slip towards melancholia or even depression. Long associated with the figure of "the dandy," it designates an activity as much as an attitude. Paradoxically it implies the slowing down, if not the total stopping, of artistic practice. As an ethical or political position, it carries a firm refusal of productivity and the labour ideology. Conceptualizing artistic unproductiveness therefore requires us to address how the

artist's activity and status in both the art world and society at large is structured by institutions, distribution networks, production circuits and the market.

We invite proposals from artists, writers, and researchers from a broad range of practices and disciplines. We also welcome proposals for papers, workshops, round-table discussions or performances along the following thematic axes :

The artist as (non-)worker

This section questions the (social) status of the artist and their production in the capitalist world.

- Is the artist a professional like any other worker? What about the amateur, the dilettante, or, to use a very contemporary term, "the maker"?
- Can we think about artistic practice as radically dissociated from labour?
- What is the value of artistic "work" in the contemporary world? Does artistic "work" carry a specific value within the contemporary economy (social, political, and financial)?
- What do we make of artists' organisations that promote idleness (e.g. Maurizio Cattelan's Oblomov foundation or Pierre Huygue's Association des Temps Libérés).
- How do we conceptualize art strikes/what do we make of the importation of working-class practices into the art world (from the Art Workers' Coalition in 1969 to the "Art on Strike" collective formed in 2019 or the Alytus Biennial which in 2008 became the Art Strike Biennial)?

Idleness as a strategy

Many artists have turned to idleness as a strategy. Thus, one might ask:

- Is doing nothing in order not to make a profit a way to counter the commodification of art?
- How does the increasing rarity of production affect the art market? The success and notoriety of the artist?
- Conversely, can deliberate overproduction provide a way of reclaiming artworks that have become "victims of their own success"?
- What power does the suspension or cessation of artistic production have to reshape artistic institutions?
- Does idleness undermine the way the symbolic value of art is produced?
- Does idleness thwart the idea of 'a masterpiece' or, on the contrary, does it reinforce it?
- Does idleness have the same meaning in the 1960s as it did in the 2000s? Is it a reactivation of the bohemian myth? Is it still possible in the 2000s?

The (art)work of un-working

In the early 1980s, Painter Simon Hantai stopped painting for more than two decades. At the end of this period, he would declare to anyone: "they believe that reading is not painting."

- Can idling still be a form of creating? Does un-working create room for art-works?
- For a long time, idleness has been associated with melancholia and, later, spleen. Do these associations continue to resonate today? Is there a relationship between artistic idleness and depression?
- What are the implications of forced idleness (whether we think of the recent lock-down or structural mass unemployment) for the creative process?
- Under what conditions does idleness and un-working become an oppositional gesture (resistance to the market, etc.)?
- To what extent does idleness contribute to the mythologizing of artistic figures ?
- How much does napping matter in the practice of art?

Recuperating idleness /un-working

Weber's description of productivity as an ethical injunction feels more relevant than ever before. But from now on, it is no longer about being just productive; we must also learn to be creative permanently--while doing less. The injunction to creativity replaced the injunction to productivity, echoing what Luc Boltanski and Ève Chiapello identified as the "new spirit of capitalism": the reclaiming the "artist critic" of capitalism. With the global lock-down, this has been massively transposed into the domestic sphere. Being "creative" at home and from inside is the new ethical injunction.

- How is idleness reinvested or co-opted by the market and the corporate world?
- What is the place of idleness in the logic of profit maximization?
- Do the multiple injunctions to "make the most of lock-down" constitute an ideological form of idleness?
- Neoliberalism induces new subjectivities and calls upon individuals "to conceive of themselves as a corporate business" (Dardot and Laval). Is there any room for idleness in this system?
- Does idleness allow us to thwart the ethics (and henceforth the aesthetics?) of self-entrepreneurship? [entreprenariat de soi]

Submission method and dates:

The proposals for papers, in French or English (400 words), should be accompanied by a title and a brief biographical notice. They must be sent no later than May 30th, 2021 in word format to: desoeuvrer@gmail.com

We will notify those whose proposals have been submitted on June 30th, 2021.

A selection of papers will be published.

The symposium will be held in French and in English.

On May 25th, 2021 a preparatory one-day conference will be devoted to artistic practices of idleness and un-working between 1945 and 1975 in Europe (at the Ecole Normale Supérieure in Paris).

Symposium conveners: Armance Léger (ENS- PSL, ED 540, EA 7410 SACRe), Morgan Labar (ENS, department ARTS, EA 7410 SACRe) and Killian Rauline (École du Louvre)

DÉSŒUVRER

Colloque International

École normale supérieure et École du Louvre

13-15 octobre 2021 (dates sous réserve)

L'objectif de ce colloque est de renouveler les discours sur l'oisiveté en art, prenant pour objet toutes les formes artistiques du désœuvrement (volontaire mais aussi, parfois, subi) du milieu des années 1940 à nos jours, interrogeant également le refus de faire oeuvre.

« Ne travaillez jamais ». L'injonction tracée à la craie sur les murs de Paris en 1953 par le jeune Guy Debord, reprise comme mot d'ordre par les étudiants et les grévistes de Mai 68, résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. Jamais les termes de « décroissance » et de « lenteur » ne semblent avoir été tant employés. Les rééditions du Droit à la paresse de Paul Lafargue (1880)

et de L'Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell (1932) se sont multipliées depuis vingt ans, de même que les publications critiques sur la « valeur travail », jusqu'au très récent How to Do Nothing (2019) de l'artiste étatsunienne Jenny Odell.

Aux dires d'André Breton, Saint-Pol-Roux faisait poser à l'entrée de son manoir un écriteau indiquant "Le poète travaille" lorsqu'il allait se coucher. Depuis, le capitalisme est parti à l'assaut du sommeil (Jonathan Crary) et digère jusqu'à l'improductivité. Car si le monde de l'art contemporain est hanté par des figures tutélaires enclines à l'oisiveté, ce sont désormais les médias et les "communicant.e.s" qui font de l'apologie du temps suspendu un leitmotiv. Celui-ci devient un argument de vente tout autant qu'une manière de se laver des accusations de frénésie capitaliste et de participation aux crises écologiques, sociales et financières. Au-delà de l'effet de mode, la mise à l'arrêt soudaine de la plupart des activités pendant le confinement d'ampleur mondiale a permis d'interroger dans des proportions nouvelles un modèle de société fondé sur l'accumulation, ouvrant des champs de réflexion et de création jusque-là marginaux et peu explorés.

Les artistes s'interrogent et nous interrogent : faire ou ne pas faire ? Produire ou ne pas produire ? Créer ou ne pas créer ? Faire, produire et créer, mais moins ? Depuis les années 1950, des poètes, peintres, sculpteurs.rice.s, performeur.euse.s, cinéastes et chorégraphes ont choisi de désœuvrer, au sens actif et transitif du verbe. Ces artistes ont pris le parti de faire œuvre tout en faisant moins, en ne faisant pas, ou en faisant autre chose, privilégiant le voyage, la fête, l'ennui... Ils et elles ont inventé des gestes et des opérations capables de déjouer toute attente vis-à-vis de leur statut d'artiste.

Le désœuvrement peut ainsi difficilement être abordé de façon univoque. S'il est subi, il peut dériver vers la mélancolie, voire la dépression. Lorsqu'il hérite du dandysme, il désigne une activité autant qu'une attitude, impliquant de façon paradoxale le ralentissement ou l'arrêt total de la pratique. Comme posture éthique ou politique, on peut y déceler la fermeté d'un refus face aux exigences de productivité et de travail adressées à chacun. Penser la question de l'improductivité artistique oblige donc à poser celle de l'activité et du statut de l'artiste dans la société et à envisager ce qui structure les mondes de l'art : institutions, réseaux de diffusion, circuits de production, marché.

En somme, que signifie, pour un artiste, choisir de désœuvrer ? Et quelle est la singularité du désœuvrement après 1945 ? Car le sujet n'est pas nouveau : Duchamp l'anartiste élevait de la poussière avec Man Ray et le XIXe siècle semble hanté de figures oisives (des « Barbus » de l'atelier de David qui venaient y jouer de la lyre au lieu d'y peindre à l'Oblomov de Gontcharov). Penser cette question depuis les années 1945 implique de prendre en compte les circonstances politiques, économiques et sociales, en particulier la place du travail dans la société du temps. À l'évidence, désœuvrer en 1950 n'est pas désœuvrer en 2020, ni en 1850. C'est une histoire du productivisme (y compris du productivisme artistique) qui pourrait se dessiner en creux, accompagnant les évolutions de l'idée de « travail » artistique.

Ce colloque est ouvert aux propositions d'artistes, d'écrivain.e.s ou de chercheurs.euses issu.es de différents champs disciplinaires. Les propositions de communications, d'ateliers, de tables rondes ou de performances pourront s'inscrire dans les axes thématiques suivants :

L'artiste en (non)travailleur

On pourra s'interroger sur le statut (social) de l'artiste et de sa production en contexte capitaliste :

- Est-il un professionnel comme un autre ? Quid de l'amateur, du dilettante ?

- La pratique artistique peut-elle être pensée comme radicalement dissociée du monde du travail ?
- Y a-t-il une valeur spécifique du "travail" artistique dans le monde contemporain ?
- La réactualisation des figures du dandy et de l'artiste désœuvré s'inscrit-elle dans la continuité du romantisme ou dessine-t-elle une singularité propre à la période d'après 1945 ?
- Les organisations d'artistes en faveur du désœuvrement (par exemple la fondation Oblomov de Maurizio Cattelan ou l'Association des Temps Libérés de Pierre Huygue).
- La grève de l'art et l'importation de pratiques et formes d'organisation du monde ouvrier vers celui de l'art (de la Art Workers Coalition en 1969 au collectif « l'art en grève » formé en 2019 en passant par la biennale d'Alytus devenue en 2008 l'Art Strike Biennial).

La stratégie du désœuvrement

Nombre d'artistes ont chargé leur désœuvrement d'une dimension stratégique. On pourra ainsi se demander :

- Désœuvrer pour ne pas faire recette : une tentative d'enrayer la marchandisation de l'art ?
- Quelle place occupe la raréfaction d'une production du point de vue de l'économie de l'art et de son marché ? Du point de vue du succès et de la notoriété de l'artiste ?
- Dans un mouvement inverse, produire délibérément trop constitue-t-il une alternative à la récupération d'œuvres risquant de devenir "victimes de leur succès" ?
- L'arrêt de la production artistique (ou son ralentissement) peut-il être un outil de résistance concrète aux institutions artistiques ?
- Désœuvrer est-il une façon de porter atteinte à la construction de la valeur symbolique de l'art ?
- Désœuvrer déjoue-t-il l'idée de chef-d'œuvre, ou au contraire, la renforce-t-il ?
- Désœuvrer a-t-il le même sens dans les années 1960 et dans les années 2000 ? Est-il une réactivation du mythe de la bohème ? Est-il encore possible dans les années 2000 ?

L'œuvre du désœuvrement

Après plus de vingt ans d'interruption de son œuvre, Simon Hantaï déclarait à qui voulait l'entendre : « ils croient que lire ce n'est pas peindre ».

- Désœuvrer, est-ce toujours créer ?
 - Le désœuvrement a longtemps été associé à la mélancolie puis au spleen. Le "rien faire" des contemporains en hérite-t-il également ? Quels rapports entre désœuvrement artistique et dépression ?
- Quelles sont les implications du désœuvrement forcé (qu'on pense au confinement récent aussi bien qu'au chômage de masse devenu structurel) dans le processus créatif ?
- À quelles conditions relève-t-il d'une posture oppositionnelle (résistance au marché, etc.) ?
 - Quelle est la part du désœuvrement dans l'élaboration des mythologies d'artistes ?
 - Quelle place pour la sieste dans la pratique de l'art ?

Le désœuvrement récupéré

La description weberienne du productivisme comme injonction éthique semble aujourd'hui plus pertinente que jamais. Mais il ne s'agit plus seulement d'être productif, il faut être créatif. L'impératif de créativité a remplacé celui de productivité, dans une dynamique analogue à celle que Luc Boltanski et Ève Chiapello ont désignée comme la récupération par le monde de l'entreprise de la "critique artiste" du capitalisme. Avec le confinement mondial, ce phénomène a été transposé massivement dans la sphère domestique et privée : il faut désormais être productif/créatif pour soi-même, jusque chez soi, jusqu'en soi...tout en faisant, paradoxalement,

moins.

- Comment le désœuvrement est-il réinvesti par le marché et le monde de l'entreprise?
- Quelle est la place du désœuvrement dans la logique de maximisation des profits?
- Les multiples injonctions à « profiter du confinement » construisent-elles une forme idéologique du désœuvrement ?
- Les nouvelles subjectivités produites par le néolibéralisme où l'individu est « appelé à se concevoir comme une entreprise » (Dardot et Laval) laissent-elles encore de la place au désœuvrement ?
- Désœuvrer permet-il de déjouer l'éthique (et désormais l'esthétique?) de l'entrepreneuriat de soi ?

Modalités de soumission des propositions et dates d'envoi :

Les propositions de communications, en français ou en anglais (400 mots), seront accompagnées d'un titre et d'une brève notice bio-bibliographique.

Elles doivent être adressées au plus tard le 30 mai 2021 en format word à : desoeuvrer@gmail.com

La liste des propositions retenues sera communiquée le 30 juin 2021.

Une sélection d'articles fera l'objet d'une publication.

Une première journée d'étude consacrée aux pratiques artistiques du désœuvrement en Europe (1945 - 1975) aura lieu le 25 mai 2021 à l'École normale supérieure à Paris et préparera le colloque d'octobre 2021.

Organisation et responsabilité scientifique : Morgan Labar (ENS, département ARTS, EA 7410 SACRe), Armance Léger (ENS-PSL, ED 540, EA 7410 SACRe) et Killian Rauline (École du Louvre).

Quellennachweis:

CFP: Désœuvrer/Un-Work (Paris, 13-15 Oct 21). In: ArtHist.net, 11.04.2021. Letzter Zugriff 26.04.2024.

<<https://arthist.net/archive/33808>>.