L'artiste et le musée

Eingabeschluss : 15.01.2015

Bawin

Appel à proposition d'articles pour un numéro thématique de la revue "Culture & Musées"

Sous la direction de Julie Bawin et de François Mairesse

"L'artiste et le musée"

La question de la relation entre l'artiste et le musée se pose aujourd'hui en bien des termes. Passé le temps de la contestation et des incompréhensions mutuelles, balisant l'histoire de l'art (Altshuler 2008 et 2010, Glicenstein 2009), il semblerait que la création vivante entretienne désormais avec l'institution des relations qui ne soient ni de sujétion, ni d'opposition ou d'ambivalence, mais de conciliation, voire de connivence. Une revue de détail des expositions organisées par ou pour des artistes dans les musées les plus divers du monde occidental en révèlerait l'apparente complicité, ce que confirmeraient par ailleurs le nombre toujours croissant d'institutions dédiées à l'art contemporain et l'influence d'un marché où galeristes, curators, art advisors et collectionneurs semblent marcher de concert en faveur de l'art vivant.

Une telle présentation des faits apparaît sans doute comme trop simplificatrice en regard des stratégies artistiques actuelles et, surtout, elle ne nous dit pas ce que représente encore aujourd'hui le musée pour l'artiste. On peut par ailleurs s'interroger sur les enjeux d'une relation qui, aussi étroite soit-elle en apparence, n'est ni fluide, ni perméable dans sa compréhension. Le sujet a déjà fait l'objet de plusieurs investigations ces dernières années (Mnam, 1989, Gob et Montpetit, 2010), mais il demande à être interrogé et réévalué à l'aune des débats et des crises qui ont traversé le paysage artistique et institutionnel récent (Bawin, 2014). Ce numéro de Culture & Musées a donc pour ambition d'analyser les rapports entretenus de nos jours entre le musée et l'artiste à partir des multiples stratégies que ce dernier peut développer – en partenariat ou en confrontation – envers l'institution.

- L'artiste toujours consacré par le musée ?
À l'heure où centres d'art, galeries, fondations privées, biennales et foires internationales d'art contemporain se multiplient et constituent pour l'artiste des espaces privilégiés de visibilité, une question se pose : le musée se présente-t-il encore comme un réel enjeu en matière de consécration de la carrière artistique ?
- L'artiste contestataire du musée
La figure de l'artiste contestataire, si prégnante dans les années 1960-1970, est-elle encore d'actualité ? Quels seraient, dans cette perspective, les nouveaux Duchamp, Broodthaers, Asher et autres Haake, s'emparant de l'entité muséale pour en questionner ou en critiquer le fonctionnement ?

- L’artiste sampleur ou archiviste du musée
Le musée semble avoir donné lieu, depuis quelques années, à une utilisation qui n’est pas sans rappeler la culture du sampling, en musique. La collection et les réserves semblent ainsi se présenter comme une archive ouverte et un réservoir d’inspirations, sorte de discothèque où l’artiste pourra déployer son savoir-faire en « mixant » les œuvres. Le musée rejoindrait-il ainsi les mondes de la musique et de la nuit pour donner à l’artiste un rôle proche de celui des DJ stars ?
- L’artiste collaborateur (commissaire et scénographe)
L’organisation ou la scénographie d’expositions par des artistes se présente aujourd’hui comme une opération à laquelle se prêtent les institutions les plus diverses, des plus modestes musées de beaux-arts ou de société aux collections d’art les plus réputées au monde. Quels sont les enjeux, les objectifs et les modes de collaboration de telles invitations et autres « cartes blanches » ?
- L’artiste en travailleur (animateur, médiateur, régisseur ou gardien)
Les musées ne constituent pas seulement des lieux où l’artiste est susceptible de montrer ses œuvres ou de concevoir des expositions ; l’artiste ne vit pas toujours de son art. Certains d’entre eux sont employés par l’institution, mais pour y jouer d’autres rôles : animateur, médiateur, régisseur, voire gardien de collections et d’expositions. Que révèlent ces nouveaux profils ? L’artiste – en travailleur (Menger, 2002) – serait-il devenu pour le musée l’idéaltype du professionnel intermittent multi-usage ?
- L’artiste en directeur
Le passage d’une carrière d’artiste au métier de conservateur ou de directeur est relativement peu connu. Pourtant, depuis longtemps déjà, des artistes, comme Wim Sandberg ou Jan Hoet, ont interrompu leur pratique pour organiser des expositions et/ou gérer des collections à plein temps. Qui sont-ils aujourd’hui ? Adoptent-ils dans leur fonction une position d’artiste commissaire (ou de commissaire artiste) ou cherchent-ils au contraire à gommer leur passé de créateur ?
- L’artiste en fondateur de musée
La donation d’œuvres à un musée, voire la création d’un musée ou d’une fondation se sont longtemps présentées pour l’artiste comme un moyen de contrôler la pérennisation de ses œuvres. Qu’en est-il de nos jours ? Les visées de Soulages à Rodez ou de Bernar Venet au Muy s’inscrivent-elles à la suite (et avec les mêmes avantages) de Donald Judd et de sa fondation créée dans les années 1980 à Marfa ?

Références :

ALTSHULER, Bruce. 2008. Salon to Biennial – Exhibitions That Made Art History, London: Phaidon.
ALTSHULER, Bruce. 2013. Biennials and beyond – Exhibitions That Made Art History, London: Phaidon.
BAWIN, Julie. 2014. L’artiste commissaire : entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée, Paris : Editions des archives contemporaines.
(MNAM). 1989. Les Cahiers du Musée national d’art moderne, hors-série : L’art contemporain et le musée.
GLICENSTEIN, Jérôme. 2009. L’art : une histoire d’expositions, Paris : PUF.
GOB, André & MONTPETIT, Raymond. 2010. Culture & Musées : La révolution des musées d’art, n° 16, Actes Sud.
MENGER, Pierre-Michel. 2002. Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme,

Paris : Seuil.

Merci d’adresser vos propositions d’articles (5000 signes) par courriel avant le 15 janvier 2015 à Julie Bawin (jbawin@ulg.ac.be) et à François Mairesse (francois.mairesse@univ-paris3.fr).
Les résumés comporteront un titre, 5 références bibliographiques ainsi que les noms, adresse électronique et qualité de leur auteur.

Calendrier :

15 janvier 2015 : réception des propositions (résumés)
15 février 2015 : réponses aux auteurs
Juin 2015 : réception des textes
Septembre 2015 : réponses définitives aux auteurs et propositions éventuelles de modifications
Novembre 2015 : réception des textes dans leur version définitive
Juin 2016 : publication

Contacts :
Julie Bawin
jbawin@ulg.ac.be
Université de Liège
Histoire de l’art contemporain
1B, Quai Roosevelt (Bât. A4)
4000 Liège
et
François Mairesse
francois.mairesse@univ-paris3.fr
Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3
Médiation culturelle
13, rue de Santeuil
75005 Paris

Quellennachweis:
CFP: L'artiste et le musée. In: ArtHist.net, 17.11.2014. Letzter Zugriff 30.10.2026.
<https://arthist.net/archive/8925>.