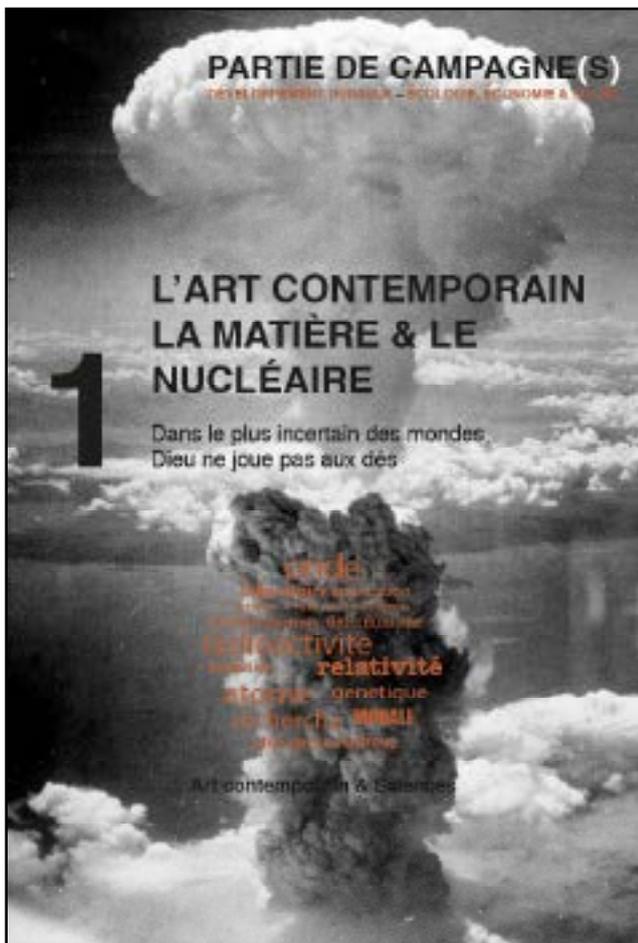




PARTIE DE CAMPAGNE

Ces conférences s'appuient sur l'actualité en illustrant un thème prioritaire : le développement durable. Ce concept original, apparu en 1987 dans un rapport de l'ONU intitulé Our common future, est né du constat d'une profonde fracture Nord/Sud. Il ne concerne pas uniquement l'écologie, loin de là, et entend faire se rapprocher trois univers qui se sont trop longtemps ignorés : l'économie, l'environnement et le social.

Participer à cette PARTIE DE CAMPAGNE(s) sera une manière d'anticiper celle - présidentielle - qui débutera bientôt, ouvrant des questionnements sur l'emploi, la sécurité, l'écologie, l'immigration ou l'Europe. Autant de sujets qui ne laissent pas les artistes indifférents. Nous avons donc choisi d'aborder l'art contemporain avec simplicité mais sans simplification. Si vous préférez une approche qui évoque librement toutes les époques, où chacun prend ses repères, même lorsque l'art semble avoir coupé les ponts avec une partie du public, vous trouverez là les réponses que vous cherchez. Car aujourd'hui, l'art passionne, déconcerte, contrarie ; il captive l'attention du public et des médias et s'affirme comme le metteur en scène, en images, en objets d'un monde complexe. Développement spectaculaire du nombre de ses musées, émergence de continents artistiques «en voie de développement», constitution de gigantesques collections privées, l'art n'a plus de limites.



I. L'ART CONTEMPORAIN, LA MATIÈRE & LE NUCLÉAIRE

Dans le plus incertain des mondes, Dieu ne joue pas aux dés / Art contemporain & Sciences : recherche, découverte, application, laboratoire, relativité, atome, onde, explosion, radioactivité, physique quantique, déchets, génétique, déterminisme, morale...

Artistes-ingénieurs : de Léonard de Vinci à nos jours.

Les artistes se font-ils l'écho de nos pires cauchemars ou collaborent-ils avec les scientifiques ? L'avenir d'un certain art se trouve dans les laboratoires et plus exactement dans celui des physiciens et des généticiens. Cela fait des années, de Bikini à Hiroshima, de Tchernobyl à Fukushima, que la communauté artistique l'a compris. Le sujet est grave : « *Einstein, cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire !* » s'irritait un scientifique lorsque le père de la bombe atomique affirmait que « *Dieu ne joue pas aux dés !* ». Nous avons appris à ne plus nous en faire et à aimer la bombe, l'autre titre du film *Dr Folamour* de Stanley Kubrick. « *L'art n'a jamais été très prolixe sur le sujet. Est-ce parce qu'il est particulièrement irréprésentable ?* » questionne Bénédicte Ramade. **Vinci, Monet et Seurat, Picasso et Kandinsky, Pollock, Warhol, Cai Guo-Qiang, C. Lévêque et D. Gonzalez-Foerster...** seront autant de jalons sur la piste de l'atome. Dans Le meilleur des mondes, que fabrique la science... Et l'art ? Comme le chantait Boris Vian, nous danserons ensemble La java des bombes atomiques.



II. L'ART CONTEMPORAIN, LES ARMES & LES GUERRES D'AUJOURD'HUI

Sur tous les fronts : du périphérique aux champs de batailles / Art contemporain & Sécurité : conflit, territoires, terrorisme, forces, engagement, histoire, soldats, stratégie, banlieues, paix, diplomatie, alliances, désarmement, front, idéologie...

Quand les artistes dénoncent la guerre : l'art, une arme de paix ? « *Du périphérique aux champs de bataille* », autrement dit, des grands conflits historiques aux petites résistances de tous les jours : la question de la sécurité - intérieure comme extérieure - s'invitera certainement dans la campagne électorale française, nous rappelant toutes les autres campagnes, celles qui défigurent, estropient, aveuglent nos contemporains. La guerre entre la Russie et la Géorgie (2008) a souligné que la brutalité dans les rapports entre États n'a nullement disparu. On n'a jamais autant esthétisé l'horreur qu'aujourd'hui. Que d'armes représentées ou détournées dans l'art depuis ces 50 dernières années. La Kalachnikov règne en maître sur l'art contemporain, les chars s'invitent à la Biennale et dans les foires. Sur le front de l'art, les artistes mènent-ils des combats d'arrière-garde ou portent-ils encore haut l'étendard de la liberté ? sont monnaies courantes. **Ucello, Goya, Dix et Picasso, Warhol, Daniel Dezeuze et Pino Pascali, Carlos Aires, Cyprien Gaillard, Gianni Motti, Mohamed Bourouissa, Allora & Calzadilla...** nous accompagneront dans les champs minés de l'Histoire, de la Renaissance au 21e siècle. « Ah, Dieu que la guerre est jolie » écrivait Baudelaire. Artistes, prenez Garde à vous !



III. ART CONTEMPORAIN, ÉCONOMIE DES ÉMOTIONS & IMAGES DE MARQUE

Batailles d'images : histoires de campagne(s)

/ Art contemporain & Conditionnement : publicité, marketing, pression, storytelling, contrôle, distraction, pouvoir, luxe, imaginaire, contes, enchantement, logos, mondialisation, fictions...

Artistes, racontez-nous des histoires ! Faites-nous rêver ! : l'art est-il devenu « une arme de distraction massive » ? Il a suffi d'un siècle pour faire passer Noël du statut de fête religieuse à celui de grand bazar commercial. *Que nous est-il arrivé ?* est le titre d'une œuvre de **Dan Perjovski** qui résonne comme une interrogation inquiète. Christian Salmon, dans *Storytelling*, La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits offre une réponse : « Depuis qu'elle existe, l'humanité a su cultiver l'art de raconter des histoires, un art partout au cœur du lien social. Mais depuis les années 1990 [...], il a été investi par les logiques de la communication et du capitalisme triomphant.

Derrière les campagnes publicitaires, dans l'ombre des campagnes électorales victorieuses [...], se cachent les techniciens du storytelling, prêt à formater les esprits des consommateurs et des citoyens ». C'est à ce hold-up sur l'imagination que s'intéressent certains artistes : **Courbet, Delaunay, Duchamp, Dali, Warhol, Villeglé, Kruger, Haacke, Koons, El Anatsui, Gupta, Wurm, Sylvie Fleury et Kader Attia, Qingsong Wang...**

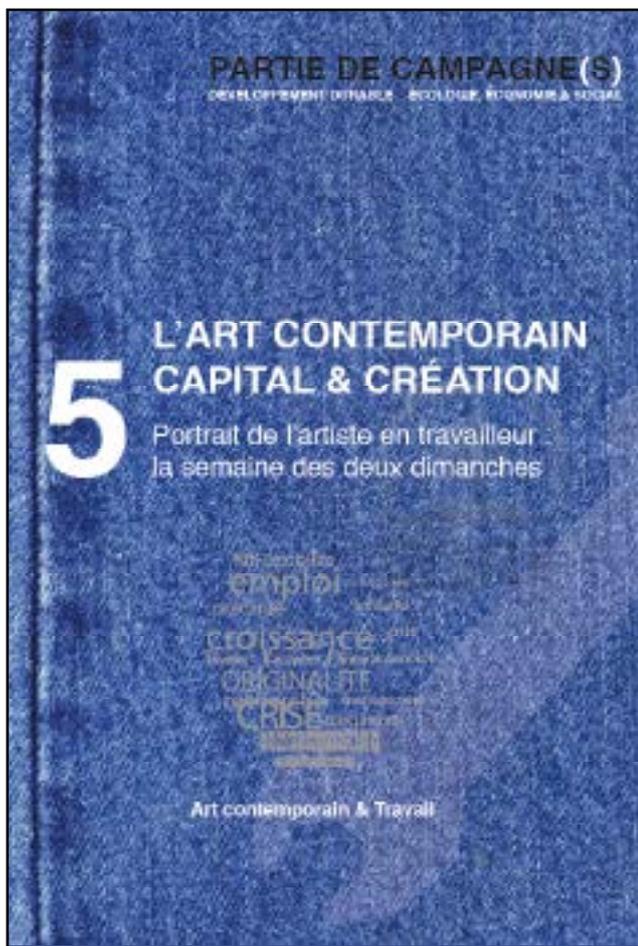
Les artistes démontent les stratégies de contrôle, pillent les marques et se rebellent. À quand un monde en *Logorama* ?



IV. ART CONTEMPORAIN, MIGRATION, EXIL & INTÉGRATION

Réinventer nos univers pour vivre ensemble / Art contemporain & Immigration : déplacements, rétention, lois, souveraineté, départ, voyages, circulations, rêves, nécessités, frontières, passages, contrôle... **L'El Dorado au bout de la rue : de l'exode rural au village global, les artistes dressent un constat.**

Nouvel an, nouveau monde ! **J'ai deux amours**, la récente exposition du Musée de l'Histoire de l'Immigration, montrait bien que l'immigration qu'elle soit temporaire ou pérenne n'était plus un passage mais une transformation. La mobilité telle qu'elle est envisagée par les artistes n'est pas uniquement géographique, c'est une façon de vivre, de créer, de se régénérer. Citoyens du village global, les artistes d'aujourd'hui, sont en transit entre leurs cultures d'origine et les capitales culturelles que sont Paris, New York, Berlin, Londres, New Delhi ou Beyrouth... Leurs œuvres, souvent le reflet de ces identités croisées, témoignent de la tension ressentie dans le déracinement, qui devient le lieu même de la créativité des artistes. Nous apprécierons la qualité des créations de **Taysir Batniji, Chen Zhen, Denis Darzacq et Claire Fontaine, Mona Hatoum, Karim Kal, Kimsooja, Melik Ohanian et Bruno Serralongue, Shen Yuan, Djamel Tatah, Barthélémy Togo...**



V. ART CONTEMPORAIN, CAPITAL & CRÉATION

Portrait de l'artiste en travailleur : la semaine des deux dimanches / *Art contemporain & Travail : solidarité, innovation, emploi, flexibilité, décroissance, consommation, précarité, capitalisme, autonomie, management, faillite, originalité, argent, chômage, concurrence, révolution...* **Représentations du travail au 20e siècle : qu'est-ce que le travail de l'artiste aujourd'hui ?**

On le décrit souvent comme un dilettante - une étiquette qu'il refuse ! « *Non pas qu'il soit un mauvais garçon cherchant à nuire à ses compagnons ou à les trahir, mais parce que ses opinions sont à fleur de peau et que, d'ordinaire, il ne veut, en aucun cas, sacrifier sa quiétude et sa tranquillité pour les soutenir et les défendre. En art [sic], il ne faut pas agir en amateur, mais aller jusqu'au bout de ses idées.* »*. De plus certains pensent que la création artistique fonctionne selon des règles aux antipodes de celles du capitalisme. L'organisation artisanale du monde de l'art est régulièrement soulignée. Sébastien Gokalp : Art et argent. Liaisons dangereuses que « *l'art fonctionne sur le principe de la rareté et de l'unicité, tandis que le capitalisme fonctionne grâce à l'abondance et la sérialité* ». Mais est-ce toujours exact ? L'artiste est-il seul dans sa tour d'ivoire ? Qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? C'est ce que nous tenterons de comprendre en regardant les œuvres de **Georg Grosz, Andy Warhol, Joseph Beuys, Ben, Claude Rutault, Andreas Gursky, Ai Wei Wei, Francis Alys, Gianni Motti, Julien Prévieux, Tatiana Trouvé...** * Jean Marestan



VI. ART CONTEMPORAIN & MONDE RURAL

Printemps culturel : Entendez-vous dans nos campagnes / *Art contemporain & Paysans : terre, chemins, globalisation, limites, paysages, énergie, pollution, ruralité, périphérie, traditionnelle, pays, identités, repères, terroirs, élevage, échanges, célibat, résidences...*

Quand les artistes cultivent la différence : deux siècles d'images et d'interrogations sur le monde rural. Les belles endormies n'attendent pas toujours l'éternité pour s'éveiller. Les notions de ruralité/urbanité, centralité/ périphérie, mais aussi celles de tradition locale, d'identité des terroirs ou de pays le démontrent. Depuis les années 60, elles n'ont cessé d'évoluer. La poésie est désormais installée chez elle à la campagne. Non plus avec cette pointe de nostalgie romantique ou moqueuse avec laquelle on en parlait avant, mais bien liée à une énergie que les artistes observent avec de plus en plus d'intérêt. La campagne fait sa révolution. Et avec quel succès ! On l'entend, on l'attend, on la souhaite, on l'envisage, elle occupe désormais le cœur des politiques nationales et internationales comme les stands des foires et des biennales. Il est loin *L'Angélus* de Millet, loin aussi le Plateau du Larzac ! Comment les artistes esquissent-ils les repères de demain lorsque nourrir le monde est devenu un enjeu primordial est que vivre mieux est un rêve de citoyen quadragénaire. Ils creusent dans leurs œuvres les sillons de cette terre promise.

Avec **Les frères Le Nain, Gustave Courbet, Pissarro, Claude Monet, Max Ernst, Ackroyd & Harvey, Basse-rotte, Michel Blazy, Andy Goldworthy, Gursky, Simon Starling, Ruud Van Empel...**



VII. ART CONTEMPORAIN : AU CŒUR DE L'ART & DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE

Artistes durables, artistes responsables

/ *Art contemporain & Action 21 : vivable, viable, soutenable, global, eau, déforestation, ressources, alimentation, décroissance, pénurie, industries, production, développement...*

Crises de l'eau, de la terre, de l'air : les artistes

concernés témoignent de l'état du monde. Pollution de la terre, de l'air, de l'eau, désertification, raréfaction des espèces, le monde part en lambeaux ! L'échec - ou ce qui y ressemble - de Rio+20 ne laisse pas présager de changements radicaux. Et pourtant, les architectes rivalisent de projets éco-responsables et nos propres gestes se font attentifs au recyclage des déchets et aux économies énergies. Mais (tout) le monde n'est pas logé à la même enseigne. Même si l'Agenda 21 offre un cadre d'action depuis le Sommet de la terre de 1992, et malgré nos efforts, les problématiques liées à la pauvreté, à la santé et au logement ne semblent pas trouver de solutions durables. Les artistes développent une grande variété d'œuvres liée à ces sujets épineux.

Chacun constate ou dénonce, mesure et analyse, rend simplement compte de l'altération du monde. Avec **Beuys, Alain Bublex, Christo et Jeanne Claude, Mark Dion, Olafur Eliason, Tomas Saraceno, Tandberg & Murata, Laderman Ukeles...**

VIII. L'ART CONTEMPORAIN ET L'EUROPE, IDENTITÉS & FRONTIÈRES

Soit un art contemporain européen, une touche de Paradis/ *Art contemporain & Démocratie : droits de l'Homme, libéralisme, religions, syncrétisme, union, appartenance, régionalisme, devoirs, liberté, nationalisme, avenir, femmes...*

Existe-t-il un art européen ? Les artistes questionnent l'Europe. Peut-on parler aujourd'hui du déclin de la

démocratie en Europe ? La perméabilité des frontières de nos vieilles nations, la disparité de leur développement économique et sociale placent les Européens devant des choix difficiles. Partout la montée des nationalismes, le recul du droit des femmes, soulignent une fragilité structurelle et imposent une réaction concertée des démocraties. Malgré cela, l'Europe est pour beaucoup un *Hortus conclusus* - un jardin clos -, une touche de Paradis entre deux rives ? Sur les rives de la création, personne n'a cependant « *identifié un art européen s'il s'agit de mettre en exergue un syncrétisme européen de l'art contemporain. L'hypothèse mérite discussions et approfondissements : une étude de l'art contemporain produit en Europe parviendrait-elle à en souligner les spécificités ou les singularités par rapport à d'autres formes d'art contemporain au niveau mondial ?* » écrit Jean-Pierre Saez (L'art contemporain et l'Europe : un enjeu, une opportunité, un passage). Nombre d'artistes africains, américains, chinois ou indiens s'entendent à reconnaître immédiatement l'existence d'un art contemporain européen ! A découvrir ensemble...



Nos conférences restent avant tout une ouverture pour ceux qui cherchent à découvrir ou à approfondir l'art moderne et contemporain. Elles s'adressent aussi à ceux qui s'interrogent sur la forme et la fonction de l'art dans la société, et le sens qu'il y a aujourd'hui à créer des formes plastiques. Prendre ces rendez-vous, c'est choisir d'aborder l'art avec simplicité mais sans simplification.

Chacun de ces conférences multimédias pourra sembler ludique, mais n'en sera pas moins féconde car elles révèlent, l'un après l'autre, la richesse des propositions formulées par les artistes contemporains et en appellent à votre propre façon de percevoir. Cela sans jamais s'interdire les retours nécessaires dans l'Histoire de l'art et la convocation d'autres domaines artistiques : la littérature, le théâtre, la danse, etc., et toutes les sciences humaines, la sociologie, la philosophie...

En n'oubliant jamais le plaisir.

Christian Pallatier