

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Séminaire de l'Ecole du Louvre: Musées d'artistes - artistes curateurs (2HA2115)

Filières concernées	Nombre d'heures	Validation	Crédits ECTS
Master en études muséales (*)	Cours: 5 j	Voir ci-dessous	5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

- Semestre Automne

Equipe enseignante

L'artiste au Musée – représentations, mises en scène
En partenariat avec l'Ecole du Louvre
Neuchâtel, Lundi 10 au jeudi 13 décembre 2018

Objectifs

L'artiste au Musée – représentations, mises en scène
En partenariat avec l'Ecole du Louvre
Neuchâtel, Lundi 10 au jeudi 13 décembre 2018

Contenu

Le XIXème siècle a légué au musée une systématique formaliste, où domine la représentation des écoles artistiques. Mais il a également connu la célébration de l'artiste comme génie créateur. Ces modèles sont actuellement radicalement mis en cause, au bénéfice de plusieurs approches. Mais surtout, la figure de l'artiste est revenue en force dans l'espace muséal, soit dans un cadre éphémère – celui d'une installation, ou d'une exposition – soit même dans un dispositif fixe. Cette réalité incite à la réflexion : aujourd'hui, qu'apporte la dimension biographique au musée d'art ? Et comment opère-t-elle dans le musée, selon quelles modalités ?

Le XIème Séminaire de l'École du Louvre portera sur cette question très actuelle. Trois axes ont été définis :

1. Le musée d'artiste : Depuis le début du XIXème siècle, de grands artistes comme Antonio Canova et Bertel Thorwaldsen ont suscité un véritable culte, encouragé par les artistes eux-mêmes, par leurs proches, ou par une collectivité. Ce culte se traduit souvent par la transformation de leur atelier ou de leur demeure en musée. Avec Rodin, cette pratique triomphe : le musée du sculpteur conserve ses deux logis de Paris et de Meudon, ses collections, ses œuvres, ses outils, bref toutes ses possessions dans leur décor d'origine. Au XXème siècle, le musée monographique domine : il expose un corpus défini, et initie à l'œuvre. Plusieurs veuves d'artistes ont mis en œuvre ces musées spécialisés, et ont infléchi jusqu'au choix de l'architecte, le type de l'institution muséale propre à célébrer l'artiste, ou la scénographie des œuvres (Musée Bourdelle, Paris ; Musée Tinguely, Bâle ; Centre Dürrenmatt de Neuchâtel).

2. L'artiste curateur : Au XXIème siècle, un nouveau type de profession muséale émerge dans le domaine des arts plastiques – on le désigne par le néologisme anglais « curartist ». Depuis quelques années, un nombre croissant d'institutions muséales confient la fonction de « commissaire d'exposition » à des artistes. C'est le cas aussi de nombreux musées d'histoire, d'histoire naturelle, d'ethnographie et d'anthropologie qui, ces dernières années, ont été nombreux à avoir développé une politique d'ouverture à l'art contemporain. Ces expositions « carte blanche » permettent à ces artistes de concevoir des œuvres spécifiquement destinées au lieu ainsi investi. Cette intervention détient une dimension réflexive : elle interroge la notion même de musée. Mark Dion crée des expositions à partir de collections du musée qu'il « visite », ainsi dans l'exposition « Oceanomania » au Musée océanographique de Monaco (2011) et « L'Académie des choses », puisée dans les collections des musées nationaux de Dresde en 2015.

3. Musée dédié à un artiste : Aujourd'hui, les musées monographiques ne peuvent plus se contenter de proposer une muséographie fixe, célébrant une individualité d'exception en se repliant sur son culte. Les musées monographiques actuels expérimentent des nouvelles stratégies pour multiplier et varier les expositions. Cette ouverture porte parfois sur la période à laquelle appartient l'artiste concerné : les expositions contextualisent son œuvre, ou parcourent la période en suivant un fil rouge, celui que prête la biographie d'artiste donné comme immergé dans son siècle. D'autres institutions invitent des artistes à « habiter » leur lieu, à exposer des œuvres qui entrent en dialogue avec l'œuvre documentée dans le musée monographique.

Ce dernier axe servira d'inspiration à l'exercice pratique de muséographie qui demandé, comme chaque année, aux étudiant(e)s du Séminaire de l'École du Louvre pour valider leur participation. Il s'agira de concevoir, sous forme d'une dissertation écrite de dix pages et illustrée d'esquisses, une exposition entrant en dialogue avec un musée connu, et dédié à un ou une artiste. L'exposition ne comportera pas plus de dix œuvres ou objets (voir descriptif précis de l'exercice).

- Faculté des lettres et sciences humaines
- www.unine.ch/lettres

Séminaire de l'Ecole du Louvre: Musées d'artistes - artistes curateurs (2HA2115)

Documentation

- BANN, Stephen, *Romanticism and the Rise of History*. New York : Twayne, 1995.
- BARANDUM Ursina, BAUMGARTNER Michael, Zentrum Paul Klee, Short Guide, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005.
- BÄTSCHEMANN, Oskar, *The Artist in the Modern World: The Conflict Between Market and Self-expression*. New Haven : Yale University Press, 1997.
- BAWIN Julie, *L'artiste commissaire, entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée*, Paris : Edition des archives contemporaines, 2014.
- CHEVILLOT, Catherine, ed., *Le musée de Rodin : dernier chef-d'oeuvre du sculpteur*. Paris : Musée Rodin, Artlys, 2015.
- GHIZZONI, Gianna, ed., *Antonio Canova: arte e memoria a Possagno*. Ed. Ponzano [Treviso]:Vianello Libri, 2004.
- GLICENSTEIN Jérôme, *L'invention du curateur : mutations dans l'art contemporain*, Paris : Presses Universitaires de France, 2015.
- GREENE Alison de Lima, *When artists curate : contemporary art and the exhibition as medium*, London : Reaktion Books, 2018.
- GRIENER, Pascal, *Pour une histoire du regard. L'expérience du musée au 19e siècle*. Paris : Hazan, 2017.
- GRIBENSKI, Jean ed., avec Veronique Meyer, Solange Vernois, *La maison de l'artiste construction d'un espace de représentations entre réalité et imaginaire (XVIIe - XXe siècles)*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2007
- HENDRIX, Harald, *Writer's houses and the Making of Memory*. London : Routledge, 2008
- HOBBSAWM, Eric, et Terence Ranger, *The Invention of Tradition*. [first ed. 1983]. Cambridge : University Press, 2014
- HOH-SLODCZYK, Christine, *Das Haus des Künstlers im 19. Jahrhundert*. Munich : Prestel, 1985.
- JEFFERY Celina (éd.) *The artist as curator*, Bristol, Chicago : Intellect, 2015.
- LEMIEUX Ariane, « L'artiste et l'art contemporain au musée du Louvre des origines à nos jours » - Une histoire d'expositions, de décors et de programmation culturelles, in : *Culture & Musées. Revue internationale, Muséologie et recherches sur la culture*, n° 27, 2003, pp. 129-133.
- Mark Dion – *The Academy of Things*. Catalogue d'exposition, Dresde, Hochschule für bildende Künste, Albertinum, Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen, 24 octobre 2014-25 janvier 2015, sous la direction de Petra Lange-Berndt et de Dietmar Rübél, Cologne : König, 2015.
- MONGI-VOLLMER, Eva, *Das Atelier des Malers : die Diskurse eines Raums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*. Berlin, Lukas-Verlag: 2004
- PRESTAT Marie-Christine, *La chasse aux mythes*, 2013, <https://journals.openedition.org/ceroart/3431>
- ZUSCHLAG Christoph, «Vom "Kunsthistorikermuseum" zum "Künstlermuseum". Sind KunsthistorikerInnen im Museum bald überflüssig?», in: *Visions of a Future. Art and Art History in Changing Contexts / Zukunftsvisionen. Kunst und Kunstgeschichte in einer Zeit des Umbruchs*. Colloque international, organisé en collaboration avec la Kunsthalle de Zurich, Zurich, ISEA, les 16–19 juin 2002, Zurich: ISEA, 2004, pp. 43-64.

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation