

Conférence de Aida Cherfan

Le 30 mars 2016

Contemporary Art
The Sky is the Limit

L'ART CONTEMPORAIN - AU-DELA DE TOUTE LIMITE

Le Plan de la Conférence

- **Définition & Caractéristiques** de l'Art Contemporain
- **Histoire** : 3 étapes importantes
- Principales Formes d'Expression avec **Visuels** : Art Conceptuel, Art Digital, Street Art et nouveau Pop Art, ...
- **Réactions** : Critiques d'Art, Artistes & Public
- **Conclusion**

ART CONTEMPORAIN : Définition & Caractéristiques

- **Étymologie** : de notre temps
- **Période** : 1950 – Aujourd'hui
- **Caractéristiques** : liberté de représentation, une culture personnelle n'est pas nécessaire, un Art Interactif, un travail d'équipe, parrainage (L'art est cher à produire), évolution hors galeries

Histoire : Comment en sommes-nous arrivés là

Trois Étapes Importantes

A- Marcel Duchamp : Le Père de l'Art Contemporain

B- Andy Warhol : Le Père du Pop Art

C- Charles Saatchi : Promoteur d'Art Conceptuel ; Collectionneur d'Art Contemporain & Galeriste

Slide 1-4

A - Marcel DUCHAMP - OBJET TOUT FAIT

Courte Biographie : 1887 - 1968

- Artiste français, né en France en 1887
- Il a expérimenté plusieurs courants d'art : cubisme, futurisme, Dada, ...
- Il voyage aux E-U en 1915
- Il affirme que l'art doit être issu d'une idée d'abord. Il rejette la notion du beau.

L'Histoire de la Fontaine : NY – 1917

- Un des fondateurs de la Société Américaine des Artistes Indépendants : 1ère expo en avril 1917.
- Duchamp achète un **urinoir** (installation sanitaire) ; le signe d'un nom d'emprunt et lui donne un titre : **Fontaine**.
- Le Comité de la Société refuse de considérer cet objet comme une œuvre d'art.
- Duchamp démissionne du comité en signe de protestation.

Sa nouvelle théorie : Un objet est sorti de son contexte habituel et promu au rang d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste.

Le Scandale

- Duchamp testait l'engagement de la Société à l'égard de la **liberté d'expression**.
- Il retire son œuvre sous le nez des vigiles qui n'ont pas considéré que c'était une œuvre d'art...
- Son ami, le photographe Alfred Stieglitz prend une photo.
- L'incident s'ébruie et la presse se saisit de l'histoire.

1950 - 1964 : La Fontaine Reproduite

- La Fontaine ne refait surface qu'en 1934.
- Exposée à la Galerie du photographe Alfred Stieglitz. Duchamp en a autorisé la reproduction en 1950 et en 1963.
- En 1964 Duchamp travaille avec le galeriste italien Schwarz qui fait reproduire la Fontaine en 8 exemplaires.

Première Étape : Reconnaissance des Ready-Made

- À présent 17 *Fontaines* sont exposées dans des musées à travers le monde.
- **La théorie du Ready-Made est Officielle** : Un objet, sélectionné par M. Duchamp, et retiré de son contexte ordinaire, peut être désormais un objet d'art.
- C'est le **premier pas** vers l'art contemporain d'aujourd'hui.

Slides 5-11

B - Andy WARHOL – POP ART

Biographie : 1928-1987

- Étudie l'art commercial
- Travaille comme illustrateur commercial
- Perfectionne la technique de la sérigraphie.
- En 1960 peint des objets américains symboliques et des portraits de célébrités.
- Il a su exploiter le pouvoir de la publicité.

Art & Argent - Citations de l'artiste :

- *Être brillant dans les affaires c'est de l'art. Faire de l'argent c'est de l'art. Travailler c'est de l'art et faire de bonnes affaires est le meilleur des arts.*
- L'artiste crée des choses tout à fait inutiles.
- Je suis un individu profondément superficiel.

Warhol a peint les célébrités

Saisir l'opportunité :
Suicide de M. Monroe
Technique de la
sérigraphie

Marylin Monroe,
17,78x17,78cm
Édition : 250
Éstimée: 6,000 – 8,000\$
Sérigraphie sur papier

Eight ELVISES, 1963
Acquise à 100 million de
dollars lors d'une vente
privée
Sérigraphie

Mao (Enchères)
Estimée : 40,000 –
50,000\$
Sérigraphie

Peinture d'objets iconiques : canettes de Coca-Cola

- L'Amérique a initié cette tradition qui permet au consommateur, le plus riche et le plus pauvre, d'acheter les mêmes produits.
- Tout le monde boit du Coca : Le Président, Liz Taylor et vous aussi.
- **Tout l'argent du monde ne vous achètera pas une meilleure Coca.**

Canettes Coca-Cola
Objets du
consommateur
ordinaire américain
Sérigraphie

Campbell's Soup, 1968
Édition 179/250
Art moderne & Design
(Enchères)
Estimation :
\$ 400 000 - 600 000 mai
2015 Sérigraphie sur papier

Seconde Étape : Démocratisation de l'Art - l'Art Populaire

- Thèmes faciles : objets américains symboliques et célébrités.
- Objets déjà médiatisés (agences de publicité) & les Célébrité (notoriété)

- Production de masse à travers la sérigraphie
- Démocratisation de l'Art

Slides 12-23

C- Charles SAATCHI – Histoire Récente - Promoteur de l'ART CONCEPTUEL

- Né à Bagdad en 1943
- Co-Fondateur de l'agence de publicité Saatchi & Saatchi en 1970.
- **Depuis les années '90 galeriste et grand collectionneur d'art.**
- Très influent dans les ventes aux enchères - le marché secondaire.

Comment définir l'Art Conceptuel ?

- L'art conceptuel exprime **des idées**, des émotions, des obsessions, des convictions...
- Il peut être **subversif**
- L'artiste souhaite **partager son expérience** avec le public.
- Modes d'expression : L'art **Performance, Installations, etc.,...**

Trois artistes (choisis) parmi les JAB (Jeunes Artistes Britanniques) : Charles Saatchi était épaté par l'approche conceptuelle des Jeunes Artistes Britanniques (YBA) : **Damien Hirst, Tracey Emin et Marc Quinn**

Troisième Étape - Promotion des YBAs (Young British Artists)

1- DAMIEN HIRST - Art Conceptuel - YBA

Biographie concise

- Né au R.U. en 1965
- Étudie les Beaux-Arts à Londres.
- Membre des JAB ; collabore avec la galerie Saatchi.
- Hirst décroche le Prix Turner en 1995
- Le plus riche artiste vivant !

Concept : Dénoncer l'abus de drogues

Il a créé les **cabinets de médicaments** : L'alignement parfait des boîtes et bouteilles dénonce l'abus de drogues et de médicaments

Pilules et Comprimés de toutes tailles et couleurs
Concept : Les Drogues et les Produits chimiques sont artificiels

Les années 1980 – Peintures de Points Colorés

- Damien Hirst a peint une douzaine de toiles. Le reste a été exécuté par ses assistants. Leur travail n'a jamais été reconnu car il prétend que c'est lui le créateur du concept.
- « *Les pastilles de couleurs sont aussi artificielles que les comprimés.* »
- **Un travail anonyme, d'une uniformité industrielle.**

Alignement de points colorés

Il dit : « *Créer ces points est juste un moyen d'exprimer la joie de la couleur.* »

C'est de l'Art Absurde

Il a exposé 300 de ces œuvres simultanément dans 11 galeries et dans 8 pays.

Stratégie d'Infiltration pour couvrir le monde. Au total, 1.365 peintures de Points.

Concept : Obsession de la Mort

Mother & Child Divided - Turner Prize 1995

Créée en 1993 pour la Biennale de Venise, elle se compose d'une vache et d'un veau, coupés chacun en deux et conservés dans un réservoir aux parois de verre.

« L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'un être vivant »

Un réservoir de verre de 4m de long avec un requin conservé dans une solution de formol. Le requin avait été acheté à un pêcheur Australien.

“Pour l'Amour de DIEU”, Sculpture 2007

Crâne humain, 8,601 diamants, dents véritables et Dimant rose (pierre centrale)
Le coût de production : 14 millions
Le prix de vente fixé à 50 millions.
Le prix de vente le plus élevé pour un artiste vivant !

Stratégie - (L'enfant terrible) : Expositions hors galeries

Exposition – Vente aux enchères organisés par Hirst

- Damien Hirst décide de vendre directement au public via Sotheby's. La vente lui rapporte 198 million\$
- Cette exposition-vente fut considérée comme un coup médiatique.
- La presse a fortement critiqué et désapprouvé cette manière d'agir.

Hirst a vraiment poussé toutes les limites de l'art

- L'art peut être uniforme et froid.
- L'art peut être morbide mais sensationnel.
- L'art est cher à produire et attire les riches.
- La culture n'est pas nécessaire.
- Les artistes se libèrent des galeries :

Démocratisation du Marché de l'Art

2- TRACEY EMIN - Art Conceptuel - YBA

Courte Biographie

- Née en 1963. Après une enfance et une adolescence difficiles et instables, un diplôme en art en 1986 et un Master en 1989 du 'Royal College of Art' à Londres.
- **My Bed**, l'a rendue célèbre.

Un phénomène de la société contemporaine.

Après une dépression suicidaire, elle créa “**Mon Lit**” en 1998 : Matelas, draps, oreillers, objets, bouteilles d'alcool, drogues...

Elle partage ses émotions

- En réponse à la réflexion « *Toute personne pourrait en faire autant* », elle dit : « *Peut-être bien ; mais personne ne l'a fait !!* »
- En exposant **son lit**, elle partage avec le public des émotions universelles : insécurité et imperfection.
- La suite est encore plus surprenante !

“My Bed” : de Saatchi à Christie's

- My Bed a été acheté par Charles Saatchi pour 150,000\$ en 2000.
- Vendu aux enchères à Christie's en 2014 à un collectionneur allemand pour 2.5 millions :
- « *J'ai acheté My Bed car c'est une métaphore de la vie : c'est là où les problèmes commencent et où la logique meure* ».
- Christian Duerckheim a prêté My Bed au Tate Museum pour les 10 prochaines années.

3- MARC QUINN, 1964 - Un artiste Pop et Conceptuel - YBA

Concept : Dépendance - Usage de substances corporelles

- L'art conceptuel de Quinn est issu d'une grande anxiété et de sa dépendance à l'alcool.
- L'usage de substances précieuses (le sang et l'or) rend les œuvres sensationnelles.

Exposition de Marc Quinn : SELF

- Marc Quinn est alcoolique. Il a brillamment interprété son addiction à l'alcool en créant l'œuvre : SELF
- La nécessité de maintenir la sculpture - faite du sang congelé de l'artiste - à basse température, afin de la préserver, est une interprétation assez extravagante de sa dépendance à l'alcool.

À Beyrouth, 2015

- En 1999, les JAB, un mouvement d'avant-garde, qui en poussant les limites de l'art, a acquis une notoriété internationale. Les œuvres des JAB n'ont pas été exposées au Moyen-Orient.
- Le premier artiste à être exposé à Beyrouth : Marc Quinn, connu pour ses sculptures de Kate Moss (en bronze et en or). 15 œuvres représentant des fleurs – grand format – et des sculptures ont été exposées à Beyrouth en 2015.

Gold Kate Moss : un art qui glorifie les célébrités et qui attire les riches.

3 sculptures en or ont été produites : deux ont été vendues pour \$ 2 millions chacune ; ils avaient l'espoir de vendre la troisième à Beyrouth.

Marc Quinn à Beyrouth

Sculpture de Kate Moss en or et sculpture d'une fleur géante

SELF Portrait

Notion de Dépendance

C'est le moulage de la tête de Quinn, créé à partir de 15 litres de son propre sang. Immérgé dans de la silicone congelée. Cet œuvre a besoin d'électricité pour maintenir son aspect congelé.

Les Young British Artists – YBA - sont très célèbres à travers le monde

4- SOPHIE CALLE, 1953 - Art Conceptuel - France

Biographie

- Auteure française, photographe et artiste conceptuelle.
- Elle étudie la vulnérabilité humaine et elle examine l'identité et l'intimité.
- Elle communique directement avec le public lors de ses expérimentations.

Concept : Art interactif - Expérimentation

- Sophie Calle crée des liens entre l'art et la vie réelle
- Elle demande à des inconnus de passer un certain nombre d'heures dans son lit.
- Son lit doit être occupé sans interruption pendant huit jours.
- Elle a photographié et a noté les éléments importants de ces brèves rencontres.
- **Qui s'engage donc dans ce type d'expérimentation ?**

"Voyage en Californie"

Avec des courriels échangés et des images.

L'histoire du lit expédié aux E.U. - Un Art Remède

- En juin 99, Sophie reçoit une lettre de Californie : « *Chère Mme Calle, je suis un Américain de vingt-sept ans. J'ai vécu une longue idylle qui s'est récemment dénouée. J'aimerais passer cette période de deuil, d'affliction, dans votre lit...* »
- Sophie Calle ne pouvait pas accepter ; c'était trop délicat.
- Deux mois plus tard, sa literie prit l'avion pour San Francisco. Le transporteur livra le sommier, les draps dans lesquels elle avait dormi, 2 oreillers.
- Elle souhaite au destinataire un prompt rétablissement et l'invite à l'informer de l'évolution de sa convalescence afin de récupérer son bien au terme d'une guérison complète.
- Il accusa réception le 4 août : « *Votre lit est confortable. La senteur qu'il exhale m'apaise. Je vous tiendrai au courant du déroulement de ce séjour...* »
- En septembre, elle apprend que la souffrance s'estompait. Le 2 février 2000, le Lit était de retour à la maison de Sophie Calle.

5- MAURIZIO CATTELAN - Art Conceptuel – Italie

Concept : Art subversif

- L'Art subversif est souvent de très **mauvais goût**.
- L'idée est de **choquer** le public en traitant des sujets tabous : nudité, sexe ; ou attaquer les différentes religions et idéologies, ...
- **Absence de censure** : liberté totale d'expression. Plus ça choque et mieux c'est !

Cheval, verre, bois : **Les animaux souffrent aussi...**

6- AI WEIWEI, 1957 - Art Conceptuel - Chine

SIMULATION **Étendu sur la plage** **Performance Passive - Geste de** **Protestation**

Ai Weiwei simule un bébé noyé sur la plage de Lesbos. Un rappel du jeune bébé syrien rejeté sur le rivage.

Enfant syrien noyé sur la **plage de Lesbos, septembre** **2015**

Cette photo a été montrée dans le monde entier : l'image parfaite de la tragédie syrienne. Elle a déclenché des réactions diverses.

POLITICAL VIEWS **Installation temporaire dans le temps** **et dans l'espace** **Un Art Engagé - Signe de** **Protestation.**

Installation spectaculaire de gilets de sauvetage. Ils couvrent les colonnes du Konzerthaus à Berlin.

Brève Biographie

- C'est un activiste et opposant politique.
- Son art provocateur et subversif a provoqué plusieurs fois la colère des autorités chinoises.

Concept : Art performance - Forme d'expression de l'Art conceptuel

- Transmet un message
- Implication de l'artiste
- Temporaire: dans le temps et dans l'espace
- L'artiste est la vedette
- Rôle passif ou actif

6- ROMINA DE NOVELLIS - Art Conceptuel - Italie

Concept : Performance réelle

Armory Show, NY, March 2016

- Romina de Novellis sera enfermée nue dans une cage avec 500 roses blanches pendant plusieurs heures.
- Elle tapisse les parois de manière à ne pas être entièrement vue par le public.
- Elle offre aux visiteurs des fleurs caramélisées.
- Il ne restera que la trace de la présence d'une femme.

Le souvenir d'un geste et la mémoire de la présence d'une femme : **La Cage, 2016**

Récapitulatif et Aperçu Général

Maintes Transgressions ont été tolérées et acclamées

- Ready-Made (Duchamp)
- Démocratisation de l'Art
- L'Art Conceptuel, les idées d'abord : morbide, émotionnel, subversif, sensationnel, interactif, ...
- L'art évolue en dehors des galeries : performances réelles ou passives.
- L'art envahit les espaces publics : Installations.

Formes de l'Art contemporain - Principaux Modes d'expression

A- Objet Tout	C- Art	D- Art	F- Nouveau Pop
Fait	B- Pop Art Conceptuel	Digital	Art
		E- Street Art (Rue)	G- Autres

Slides 24-77

D- ART DIGITAL - La Technologie au service de l'art

1- TRACEY EMIN

- Elle utilise les tubes néon (médium (traditionnellement à usage commercial & publicitaire).
- Néons, couleur pastel, flexibles qui retracent l'écriture de l'artiste.
- Ces messages expriment l'état d'âme de l'artiste.

Expressions de passion, d'amour, de révolte, de déceptions ou d'insultes
Ils sont la confession écrite de Tracey...

2- ADEL ABIDIN - Irak

JE SUIS DESOLE - Panneau lumineux encadré d'ampoules colorées.

L'histoire : Adel a entendu ces paroles maintes fois, lorsqu'il soumettait son œuvre aux galeristes.

3- DOUG AITKEN

Slides 78-82

E- 'STREET ART' – L'Art de la Rue

Concept : L'Art s'adresse au public – Une forme publique de l'Expression

COMBO, 1988 - Le Kidnappeur de Culture

« Ne crains personne ; ne crains rien. »

Biographie

- Né d'un père libanais chrétien et d'une mère marocaine musulmane ; il grandit dans le sud de la France.
- Il travaille jusqu'en 2012 comme directeur artistique pour une agence de publicité.
- L'Institut du Monde Arabe accueille en 2016 une exposition de Combo intitulée COEXIST.

Exposition COEXIST

RÉUNIFIER toutes les trois RELIGIONS

« Reviens à Paris, J'ai changé, J'ai promis. J'ai rasé ma barbe. »

« L'amour est aveugle et la religion peut nous aveugler. »

Slides 83-88

F- NEW POP-ART – L'Art Monumental

JEFF KOONS, 1955

Biographie

- Artiste américain, 1955
- Influence d'Andy Warhol
- Nouveau Pop-Art
- Deuxième plus riche artiste au monde, aujourd'hui.
- En 2014, au sujet de la rétrospective de Jeff Koons, S. Indrisek a écrit : « Assez amusante et aussi digérable qu'un paquet de M&Ms »

Puppy, 1992

Guggenheim Museum
Bilbao

12.4 x 8.3 x 9.1 m
Medium: Acier, terre et
plantes

Popeye

Popeye, l'homme marin, se
tient à l'hôtel de Wynn, Las
Vegas.

Steve Wynn a payé \$ 28,2
millions pour la pièce en 2015

REACTIONS - Critiques d'art & Mouvements anti - Art Contemporain

Analyse - Critique d'art londonien BEN LEWIS

- L'argent dépensé sur ces artistes connus agite la presse.
- L'argent et la presse les transforment en vedettes.
- Les musées veulent élargir leur public ; ils les invitent à exposer leurs œuvres.
- Le public fréquente les musées pour voir de près ces artistes devenus si fameux.
- **Une certaine circularité a été établie.**

Certains critiques d'art dénoncent une énorme manipulation

Quelques références :

- La Bouffonnerie de l'Art Contemporain : Nicole Estérolle
- High Price : Isabelle Graw
- Kenny Schachter : Critique d'art
- Ben Lewis : Critique d'art

Réactions d'Artistes

- **Immobilisme** est un mouvement d'art international fondé en 1999 par **Charles Thomson**, un ami de **Tracey Emin**, en opposition à l'art conceptuel.
- Origine de cette appellation : Tracey Emin les avait décrits comme des artistes **coincés** dans leur art !!
- Ce mouvement prend beaucoup d'ampleur.

Charles Thomson :
« Est-ce une œuvre authentique de Tracey Emin : 10,000 pounds
Ou bien est-ce une forgerie ?? »

Quelques questions de base

- Est-ce que le public est content ?
- Qui décide de la promotion de certains types d'art ?
- Est-ce que les organisateurs des foires sont corrects ?
- Y-a-t-il un accord tacite entre les galeries, les foires et les ventes aux enchères ?

État des Lieux : L'Art est le miroir de notre temps

- L'A.C est généré par un profond malaise social : solitude, vulnérabilité et l'éclatement du noyau familial.
- Un anti-dogmatisme dangereux.
- Loin du cliché romantique : association à la célébrité.
- Le besoin d'investir dans les œuvres d'Art.
- Mais heureusement les musées d'art moderne sont encore très fréquentés.

Slides 93-99

CONCLUSION : L'art est indissociable de l'histoire du monde

Je vous prie de ne pas hésiter à poser des questions !

Slides 100-101