

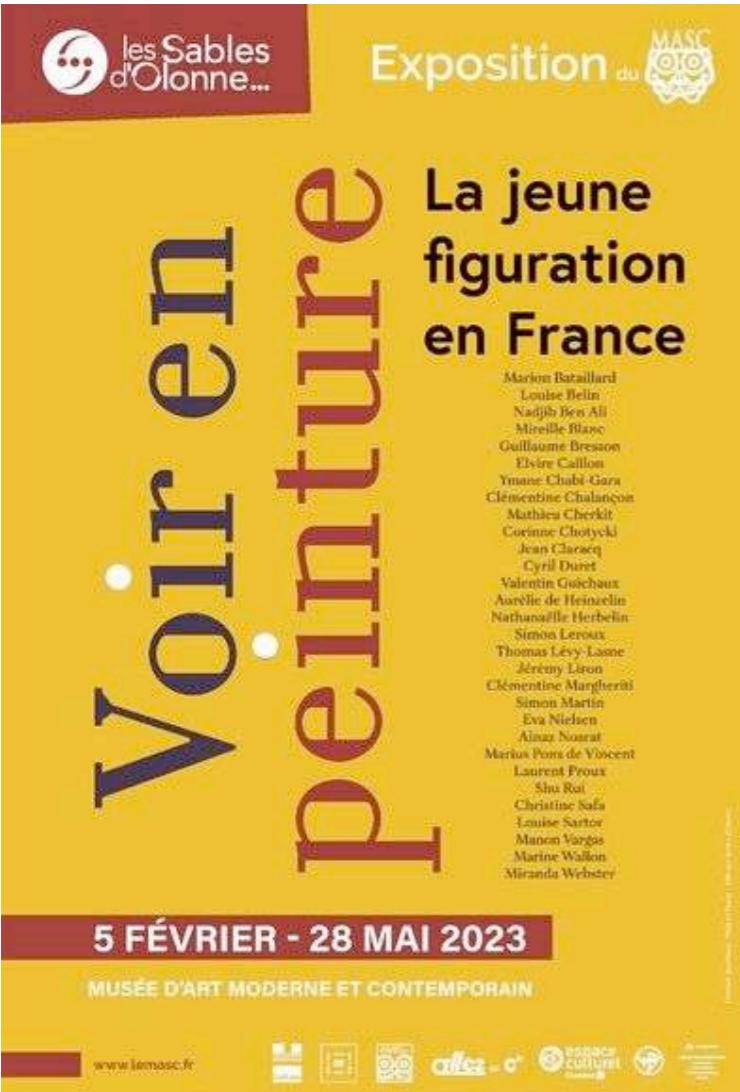
Préparation à l'épreuve d'histoire de l'art contemporain
Concours d'agrégation en arts plastiques, session 2023-2024

Les figurations 1960 à nos jours

Séance 1, 27 septembre 2024

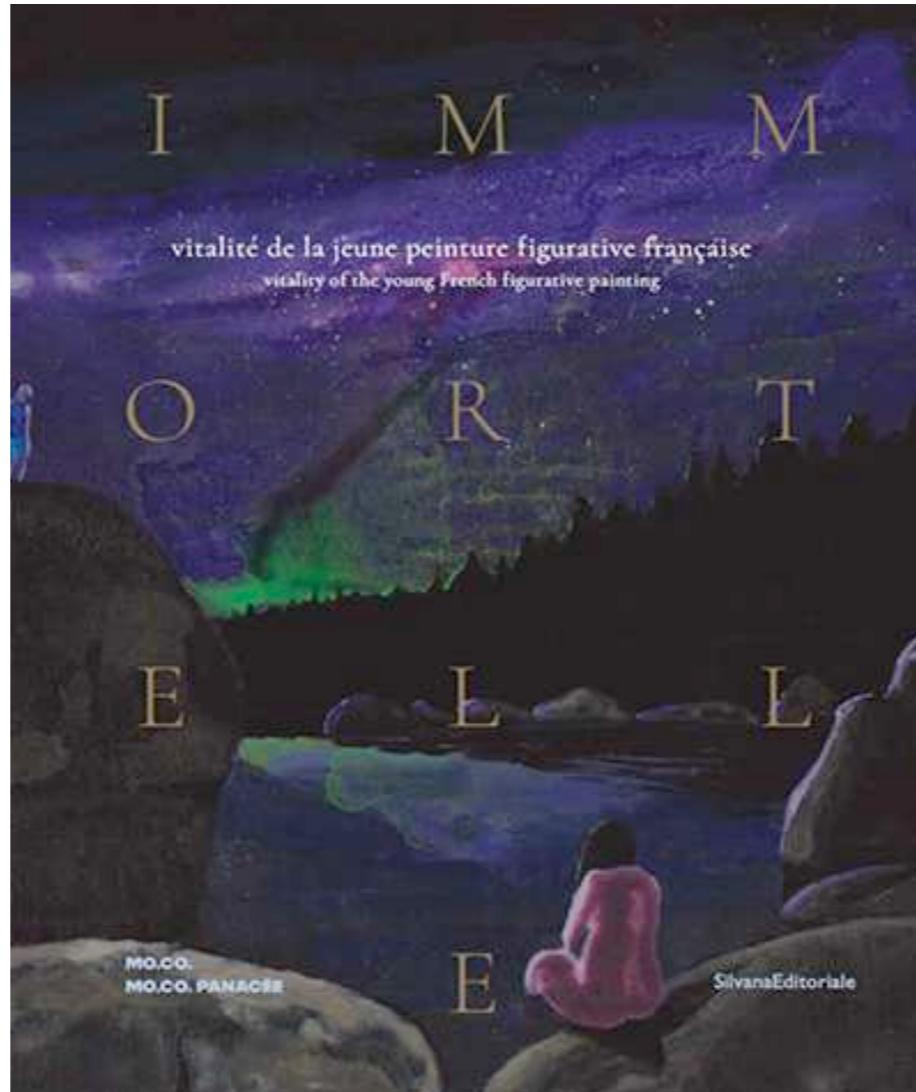
« Introduction »

Eliza Dulguerova

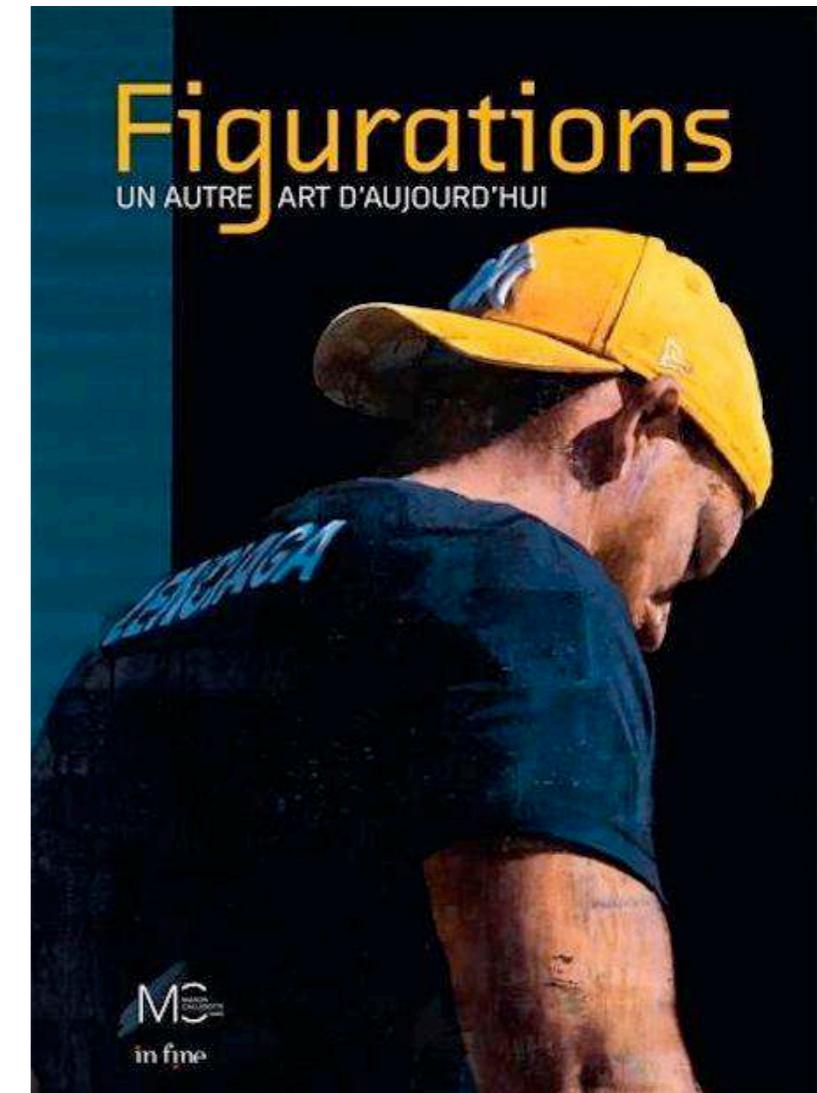
Voir en peinture. La jeune figuration en France
Musée d'art moderne et contemporain, Les Sables d'Olonne, 5 février - 28 mai 2023
Commissaire : Anne Dary

<https://reseau-dda.org/fr/artist-events/voir-en-peinture-la-jeune-figuration-en-france>

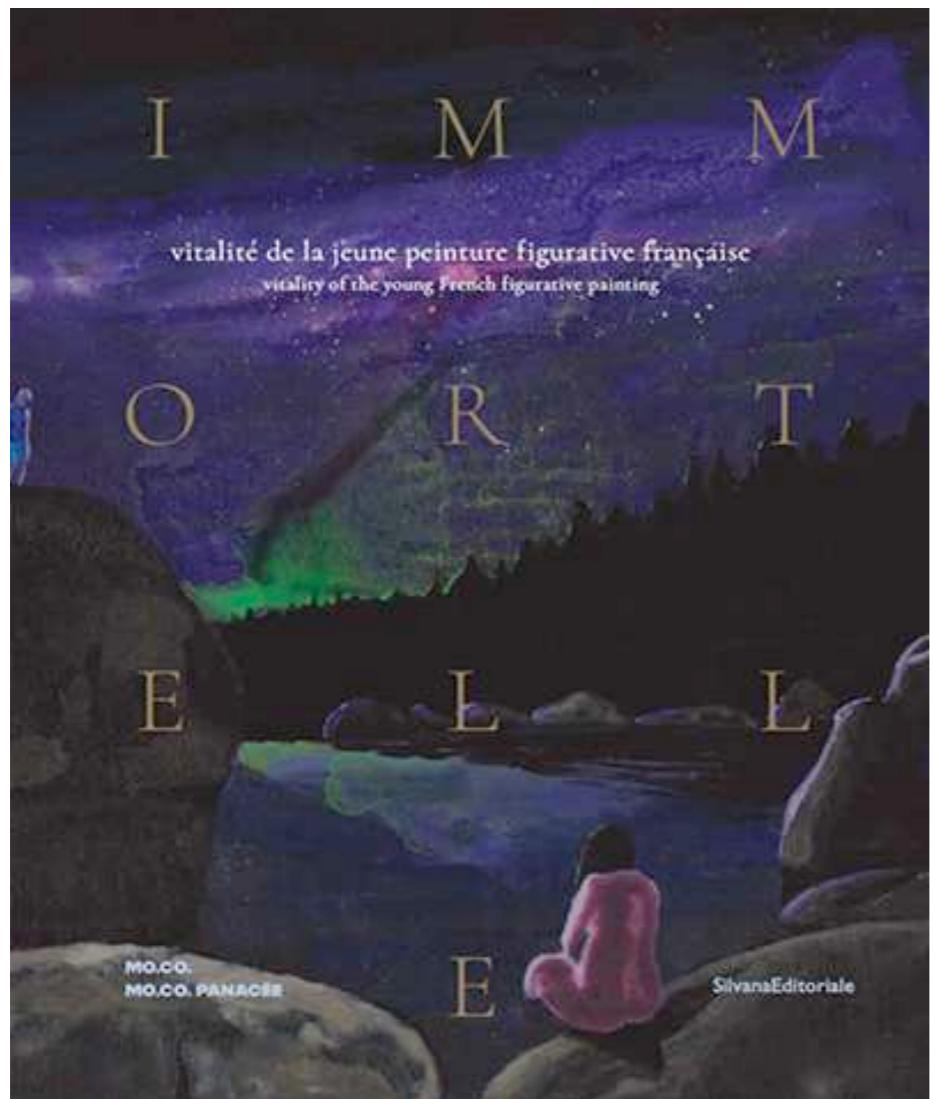
Immortelle. Vitalité de la jeune peinture figurative française
Exposition au MO.CO. (Montpellier Contemporain), 11 mars - 7 mai 2023
Commissaires : Numa Hambursin, Amélie Adamo

<https://www.moco.art/fr/exposition/immortelle>

Figurations. Un autre art d'aujourd'hui.
Exposition à la Maison Caillebotte, Yerres
13 mai - 22 octobre 2023
Commissaire : Guy Boyer

<https://www.maisoncaillebotte.fr/expositions/2023-figurations-un-autre-art-daujourdhui-491.html>

« La peinture me harcèle et me tourmente de mille manières, comme la maîtresse la plus exigeante ».

EUGÈNE DELACROIX

« Il n'y a rien de plus émouvant pour moi que de me trouver dans un lieu entièrement couvert de peintures ».

DANIEL ARASSE

Autant l'écrire immédiatement, pour qu'il n'y ait aucune méprise sur la question, aucun malentendu : *Immortelle* est une exposition de combat. Il ne s'agit pas de négocier ou d'accepter des compromis sur le registre « vous voyez, certains tableaux ne sont pas si mauvais » ; ou encore « la peinture n'est pas complètement morte en France, il reste un espoir » ; ou encore « voilà dix ans que les toiles s'améliorent enfin ». Il s'agit d'affirmer une vérité simple aux ramifications nombreuses : la peinture est immortelle. Il est donc parfaitement inutile de se réjouir de son *retour*, ou de le regretter, comme il serait vain de glosier sur la mort de la littérature ou de la musique. À cette proclamation s'ajoutent des convictions bâties à chaux et à sable.

Non, la « peinture rétinienne » honnie par Marcel Duchamp n'a jamais cessé de produire des chefs-d'œuvre.

Non, la peinture figurative n'est pas réactionnaire et passéiste.

Non, la France n'est pas un pays hors de l'Histoire, celle que l'Allemagne, les États-Unis ou les pays émergents n'ont jamais quittée, où les peintres n'auraient créé que des tableaux récréatifs et décoratifs.

Non, Pierre Soulages n'est pas le dernier grand peintre français.

Oui, notre pays a enfanté et accueilli des peintres de talent et même de génie au cours du dernier demi-siècle.

Oui, ces artistes ont dû mener leur barque à contre-courant, découragés par les écoles d'art, méprisés par les institutions, moqués par la majorité des critiques influents.

Oui, la résistance a payé ; oui, les plus jeunes peintres français récoltent les fruits d'une lutte injuste qui fut celle de la génération précédente ; oui, la bataille est enfin gagnée ; non, ses héros n'ont pas encore été récompensés.

Oui, la peinture française vit aujourd'hui un âge d'or.

Numa Hambursin, début de l'introduction

Plan

- 1. A partir d'un texte de Jacques Rancière, réfléchir aux rapports entre art et histoire.
- 2. Le débat figuration/abstraction au début des années 1960 : introduction.

Plan

- 1. A partir d'un texte de Jacques Rancière, réfléchir aux rapports entre art et histoire

NB : j'ajouterai un pdf du texte sur l'EPI en fin de semaine

Jacques Rancière, « Sens et figures de l'histoire », dans Jean-Paul Ameline, *Face à l'histoire 1933-1996. L'artiste moderne devant l'événement historique*, Paris, centre Pompidou/Flammarion, 1996, p. 20-27.

Histoire :

- 1° *memoranda* ; l'histoire selon l'exemple; histoire/mémorial ; peinture d'histoire suivre l'exemplum
- 2° tableau lui-même histoire (*storia*) : représentation, composition...
- 3° histoire comme « puissance ontologique », comme « mode spécifique du temps », mouvement orienté ; grandes « forces » de l'histoire (Goya)
- 4° histoire vécue, histoire ordinaire, quotidienne

Trois grands modes de rapport « face à l'histoire » (« De trois formes de peinture d'histoire ») :

- 1° analogique, « construction de symbole »
- 2° mythologique (au sens de Barthes), « commentaire des images-signes »
- 3° (sur)réaliste, jeu sur « les possibles de la figure », le « spectre de l'histoire », l'« absence humaine dans l'homme »

Barnett Newman (1905-1970)
Abraham, 1949
Huile sur toile, 210,2 x 87,7 cm
New York, Museum of Modern Art

Jean Fautrier (1898-1964)

Tête d'otage no. 21, 1944-1945

Huile sur papier marouflé sur toile, 35x27 cm

Paris, Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou

Jean Fautrier

Le fusillé otage, 1945

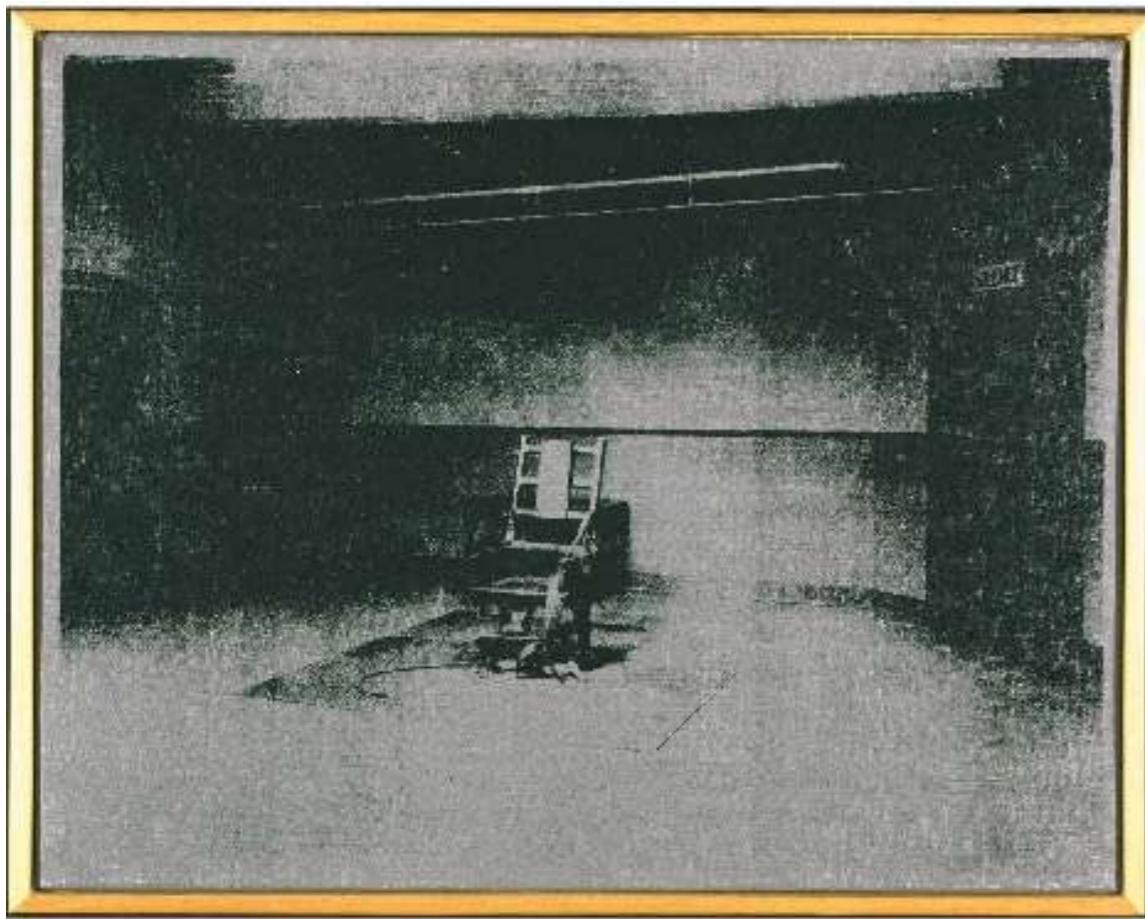
Huile sur papier marouflé sur toile, 38 x 46 cm

Collection privée

Karel Appel (1921-2006)
Les condamnés - Hommage aux Rosenberg, 1953
Huile sur toile, 143,2 x 111 x 5,3 cm
Eindhoven, Van Abbemuseum

Parenthèse

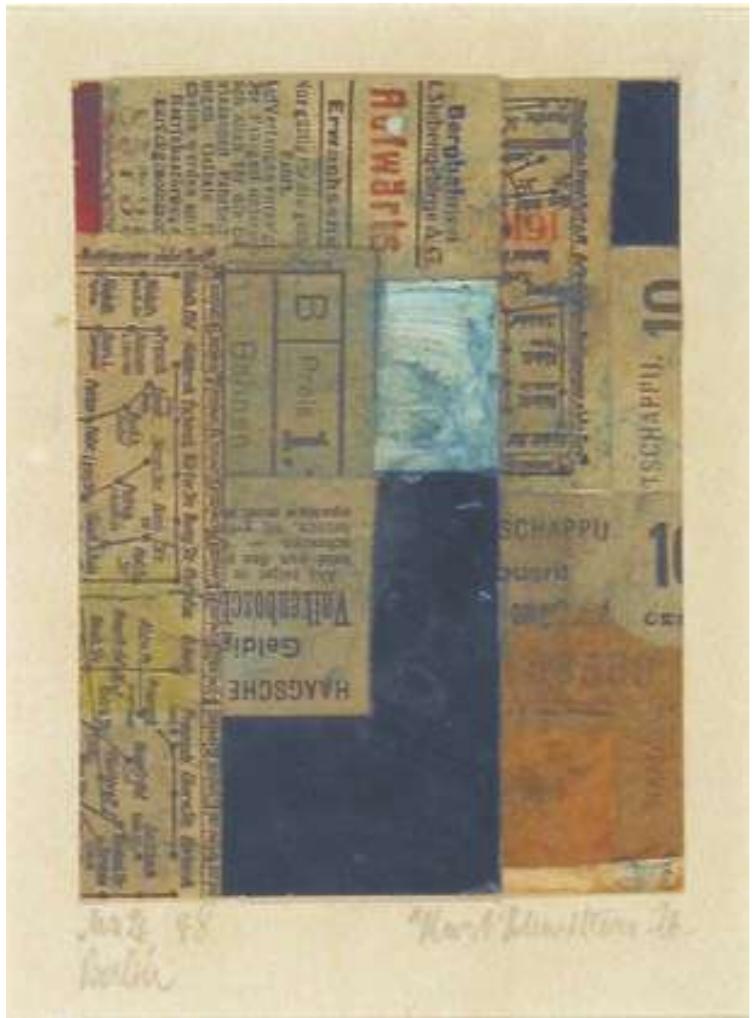

Andy Warhol
Electric Chair (Grey), 1964
Sérigraphie et peinture polymère sur toile, 56,2 x 71,4 cm
Philadelphia Museum of Art

Andy Warhol
Electric Chair (Red), 1964
Sérigraphie et peinture polymère sur toile, 55,9 x 71,1 cm
Philadelphia Museum of Art

Sérigraphies basées sur une photographie issue des archives judiciaires de la *Sing Sing Electric Chair*, 1953.
Dans la prison Sing Sing furent exécutés en 1953 Julius et Ethel Rosenberg, sur accusation de vouloir vendre la bombe atomique à l'URSS.

Kurt Schwitters
Mz 26,48. Berlin, 1926
Collage, 27,5x21,5 cm
New York, Museum of Modern Art

Kurt Schwitters
Merzbau, Hanovre
photographie de l'état du projet en 1933.

Erró (Gudmundur Gudmundsson, dit)
(né en 1932 en Islande)
Mao à San Marco, 1975
Huile sur toile, 97 x 72,2 cm
Paris, MNAM - Centre Pompidou

2° mythologique (au sens de Barthes), « commentaire des images-signes »

« ... cette manière joue sur le caractère *feint* de toute image d'histoire et sur le caractère historique de toute reproduction d'un quelconque état des choses... », p. 25

Wolf Vostell (1932-1998)

Miss America, 1968

Effacement sur toile émulsionnée, sérigraphie, glacis,
200 x 120 cm. Musée Ludwig, Cologne

Larry Rivers (1923-2002)

The Last Civil War Veteran, 1959

Huile et fusain sur toile, 209,6 x 162,9 cm
New York, MoMA

Erik Boulatov (1933 -)

Printemps dans une maison de repos des travailleurs, 1988

Huile sur toile, 169,2 x 239 x 4 cm

Paris, Centre Georges Pompidou

Giorgio de Chirico,
L'énigme d'un jour, 1914.
Huile sur toile, 185,5 x 139,7 cm.
New York, Museum of Modern Art.

Félix Nussbaum (1904-1944)

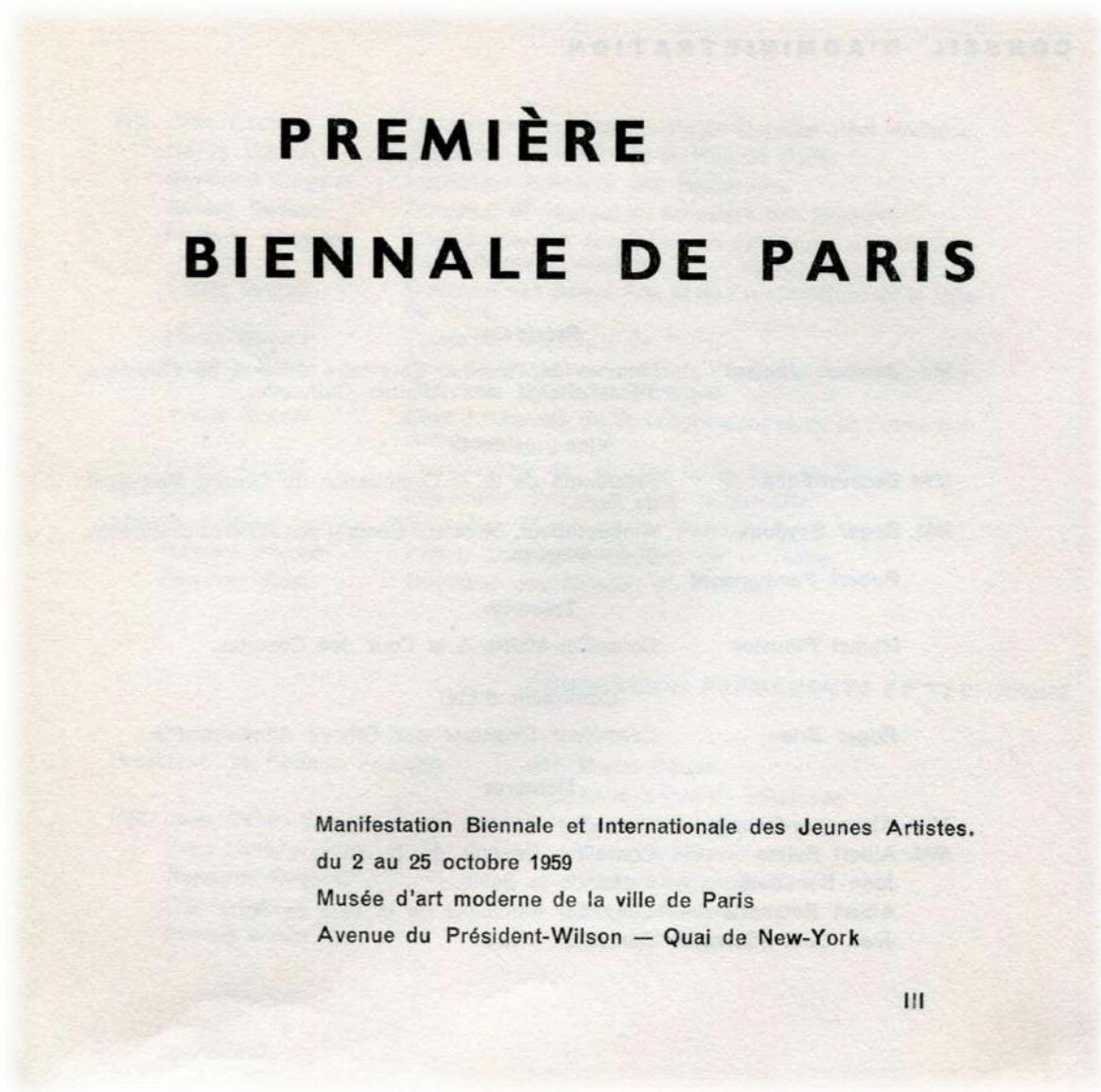
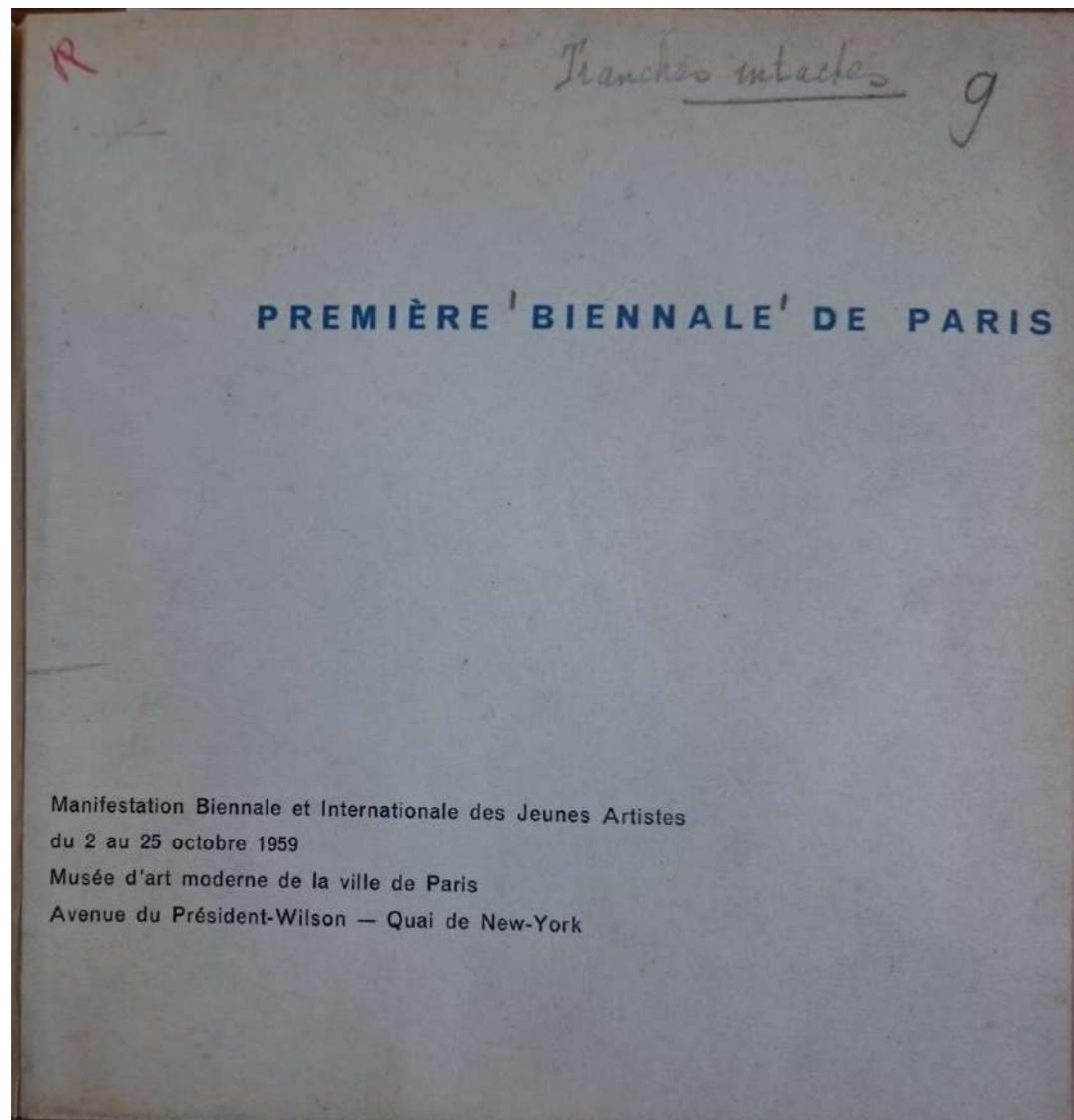
Saint-Cyprien (Prisonniers à Saint-Cyprien), 1942, huile sur toile, 68 cm x 138 cm

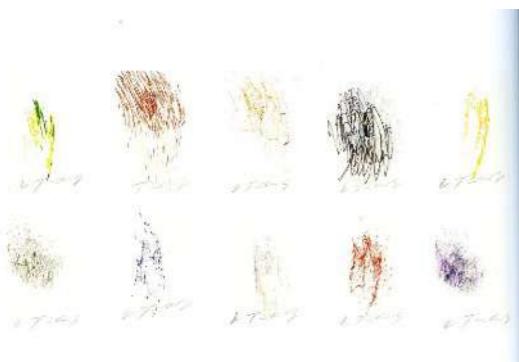
Osnabrück, Felix-Nussbaum Haus

Plan

- 2. Le débat figuration/abstraction au début des années 1960 : introduction

1959

Le *Méta-Matic* de Jean Tinguely à la Première Biennale internationale des jeunes artistes à Paris, 1959.
Photographie du vernissage en présence d'André Malraux.
Photographe : © Michel Roi.
© Archives nationales.

[https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_058279/
c-3ly7f16y5t-1sl1kigyzxiq5/FRAN_0291_0959_L](https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_058279/c-3ly7f16y5t-1sl1kigyzxiq5/FRAN_0291_0959_L)

Dessin *Méta-matics*, 1959

Série de 6, 30 x 19 cm chaque, Vienne, Ludwig Stiftung.

Jan Lebenstein (Pologne, 1930-1999)

Figure axiale, 1960

Huile sur toile, 147 x 89 cm

MNAM-Centre Pompidou, Inv. : AM 4251 P.

Achat de l'Etat, 1960.

Inv. : AM 4251 P

Helen Frankenthaler

Winter Hunt, 1958

Huile sur toile, 231,14 x 116,84 cm

Los Angeles County Museum of Art

1990
PARIS
126

manifeste de

l'homme témoin

Participants du groupe « L'homme témoin » fondé par Bernard Lorjou
Photos de 1948-1949.

DE LA NAUSÉE A LA COLÈRE

Rembrandt, mort dans sa cave,
Gauguin, pourri à Tahiti,
Van Gogh, mutilé et suicidé,
Cézanne et tous les autres.

Combien de peines, de misères, d'enfants morts,
de nuits blanches, de jours glacés pour que

M. COGNIAT RAYMOND, Inspecteur des Beaux-Arts,
Commissaire français à la Biennale de Venise, Créeur d'une Biennale à Paris, PROMOTEUR D'UNE ANTI-BIENNALE,

MM. CASSOU, DORIVAL, Conservateurs,

fassent des musées, interdits en leur temps aux plus grands,
un dépotoir à palissades.

...Et tout en haut du musée, « la salle des Informels »,
dont le « clocheton » est une palissade couverte d'affiches déchirées. *Le Figaro* (2-10-59).

QU'EN DIS-TU, HOMME ?

Si tu acceptes que toutes ces peines, ces souffrances,
ces larmes soient jetées à l'égout

ALORS, CRÈVE !

Manifeste du 3 Octobre 1959.

LORJOU - DESPARD - MOTTEL - LYS - MAKOVSKI

Poète

Peintre

Poète

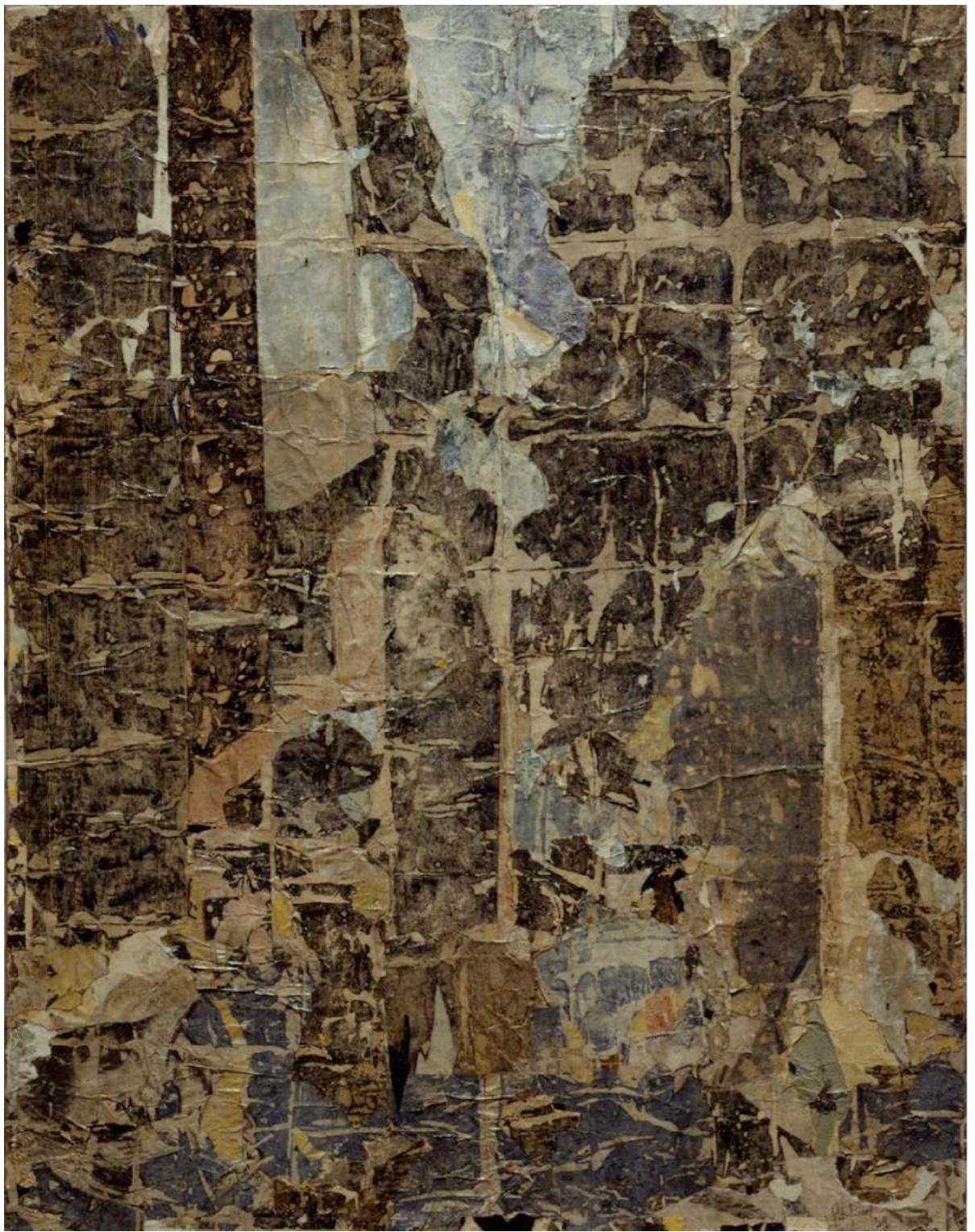
Peintre

Créateur

Le courageux et véhément manifeste par lequel quelques artistes protestent
contre l'envahissement des musées par l'art abstrait.

Manifeste « De la nausée à la colère... » contre
l'abstraction à la 1re Biennale de Paris (et en particulier la
salle des Informels), publié dans le *Journal de l'amateur
d'art*, 10 décembre 1959.

Signé par Lorjou, Despard, Mottet, Lys, Makovski.
Fonds Biennale de Paris 1959-1985, INHA-Collection
Archives de la critique d'art.

François Dufrêne

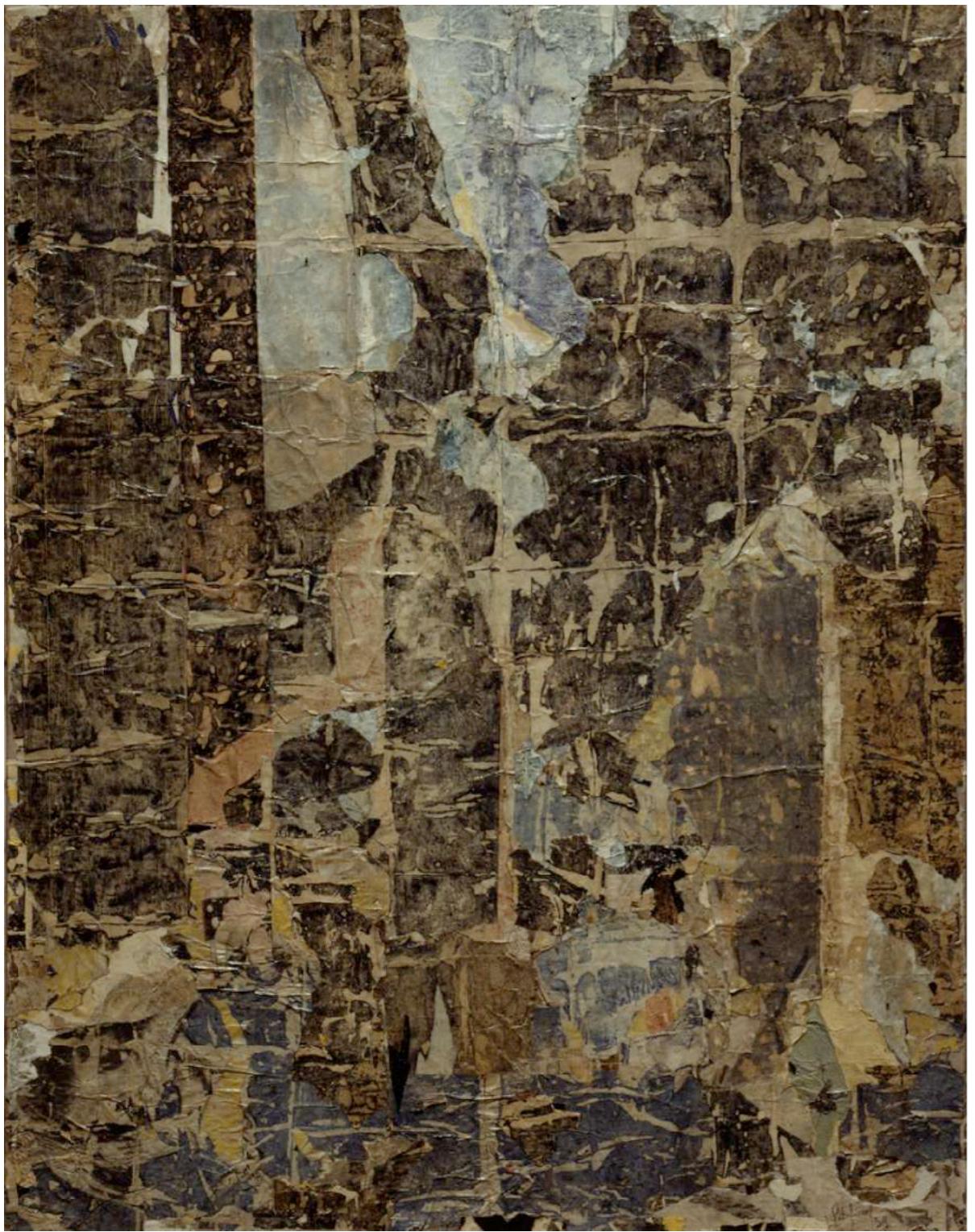
1/8ème du plafond pour la 1ère Biennale de Paris, 1959

Dessous d'affiches marouflés sur toile, 146 x 114 cm

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne

Vue photographique de la salle des Informels
1re Biennale internationale des jeunes artistes,
dite Biennale de Paris
Automne 1959

François Dufrêne

1/8ème du plafond pour la 1ère Biennale de Paris, 1959

Dessous d'affiches marouflés sur toile, 146 x 114 cm

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne

Vue photographique de la salle des Informels
1re Biennale internationale des jeunes artistes,
dite Biennale de Paris
Automne 1959

La palissade des emplacements réservés de Hains
(Photo Georges Véron, exclusivité « Combat »)

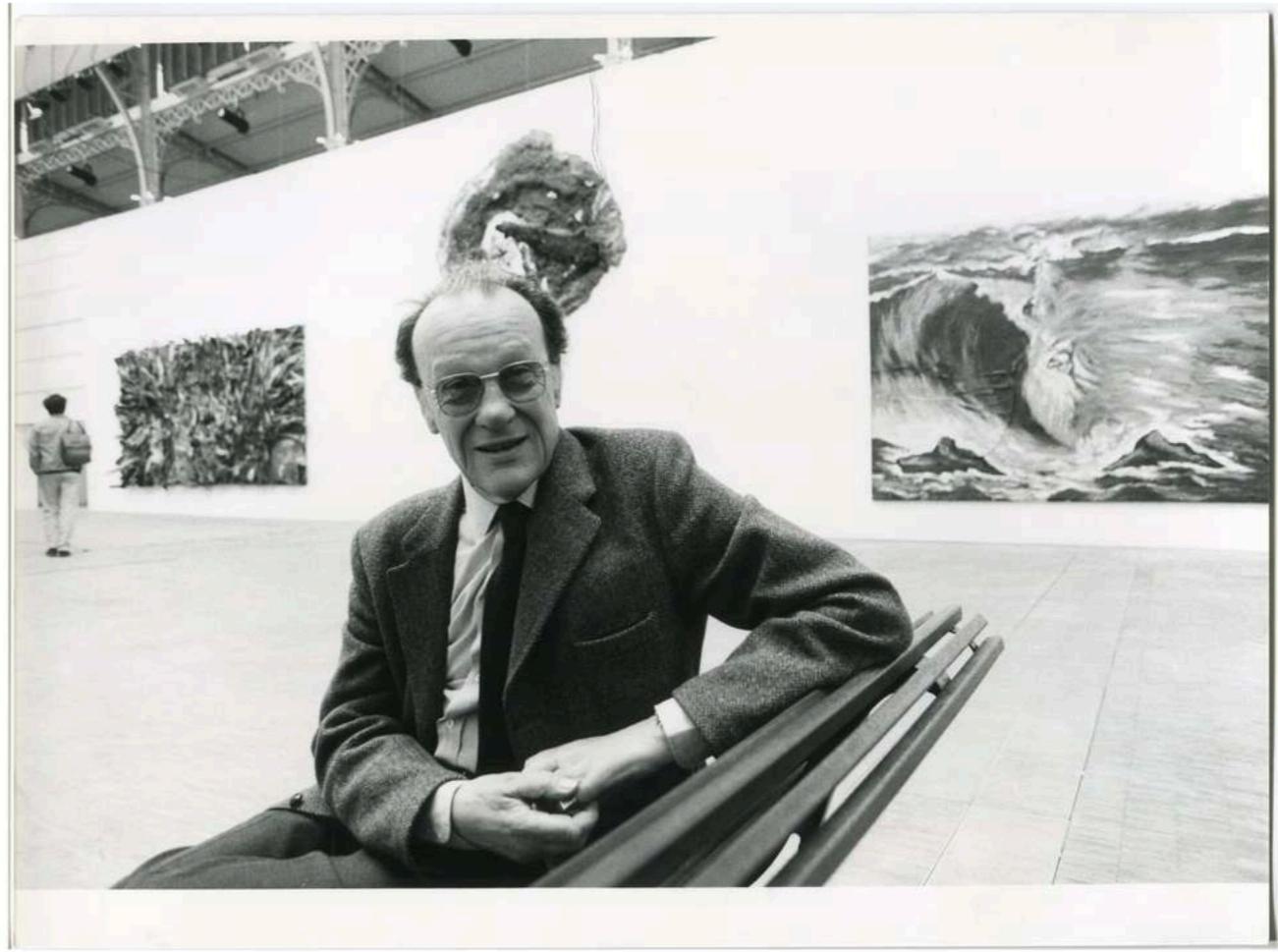
Oeuvre de Raymond Hains

NOUVELLE BIENNALE DE PARIS

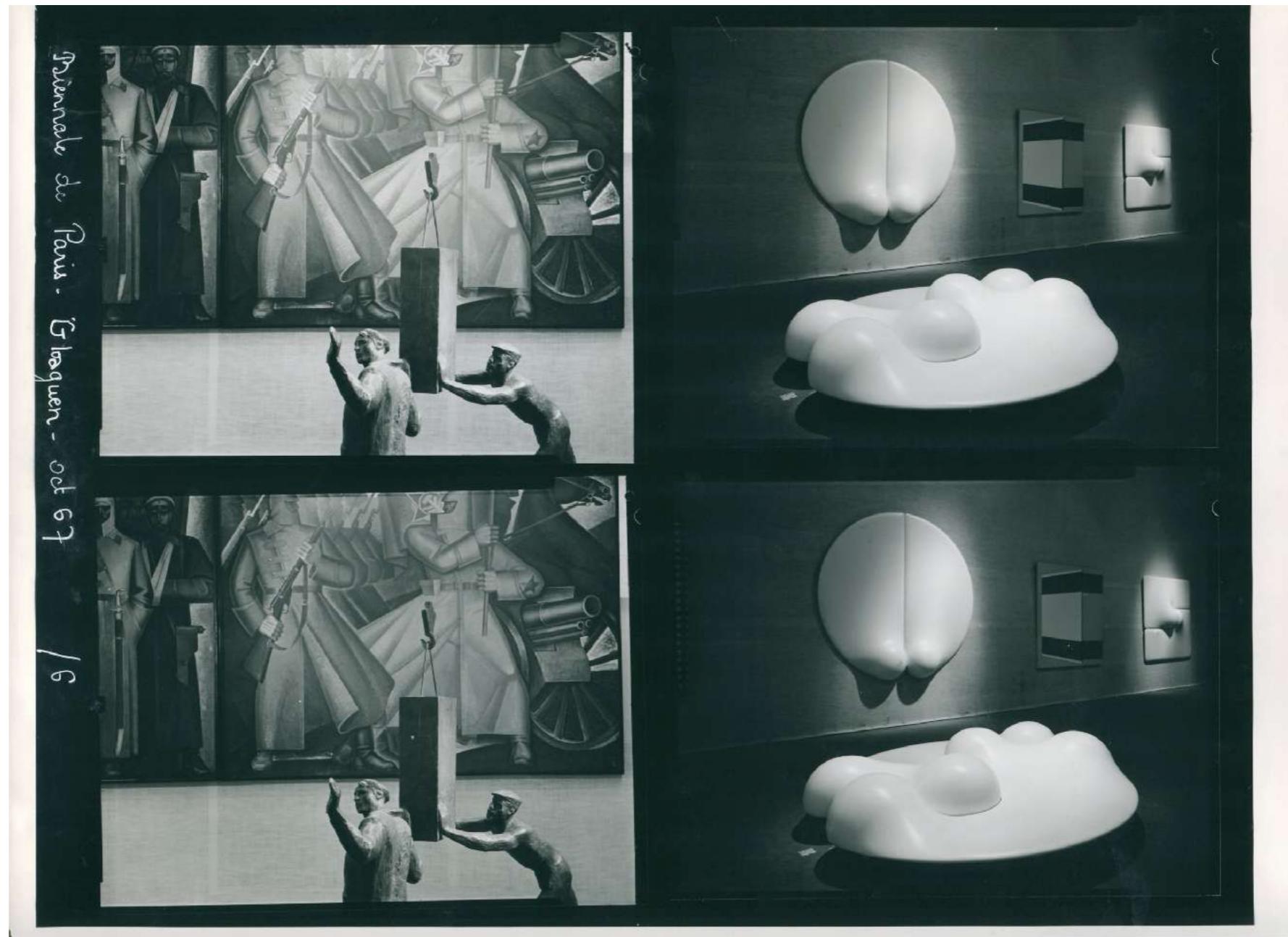
Electa Moniteur

Couverture du catalogue de la dernière édition en 1985

Georges Boudaille, 13e Biennale de Paris, 1985 © Philippe Laplace
Fonds Georges Boudaille - INHA-Collection Archives de la critique d'art

Guerre Froide

Hervé Gloaguen, *5e Biennale de Paris*, 1967.

Détails de planche contact : A gauche : détail du tryptique de **Rifkat Bagaoutdinov** (URSS), *Division de fer* (détrempe, 150 x 506 cm) et de la sculpture d'**Youri Tchernov**, *Dans le port de Mourmansk* (bronze, 133 x 121 x 50 cm).

A droite : reliefs en plastique de **Jos Manders** (Pays-Bas), *La communication I-III*.