

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 8, 14 novembre 2024

**Au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal
de la figuration internationale.**

Elitza Dulguerova
elitza.dulguerova@univ-paris1.fr

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. Survol de quelques grandes tendances :
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - Néo-expressionnisme (RFA)
  - Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
  - Figuration libre (France)
  - *Bad Painting* (au sens large) et/ou « figuration libre américaine »
  - New Image Painting (Etats-Unis)
3. Relecture critique : pistes de réflexion.

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale

<https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i13080168/installation-a-la-biennale-de-l-art-contemporain-paris>

Installation à la Biennale de l'art contemporain Paris
Emission « Désirs des arts » - 21.04.1985 - 04:34 - vidéo

Quelques expositions par lesquelles se manifeste le retour triomphant à la peinture et à la sculpture au début des années 1980

- 1980, Venise, **Aperto 80** (nouvelle section « Aperto » inaugurée dans le cadre de la 39e Biennale de Venise —> exposition des jeunes artistes —> en 1980, affirmation de la « trans-avant-garde » par Achille Bonito Oliva)
- 1981, Londres, exposition ***A New Spirit in Painting***
- 1982, Berlin, exposition ***Zeitgeist*** —> voir site qui lui est dédié <https://zeitgeist1982.com/> —> pdf à télécharger avec documentation très riche
- 1982, la manifestation quinquennale **Documenta 7** à Kassel, sous la direction de Rudi Fuchs —> https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_7#
- ...et beaucoup d'expositions dans des galeries privées (à Paris, chez Daniel Templon, entre autres)
- (1985, La Nouvelle Biennale de Paris.)

Plan de la séance

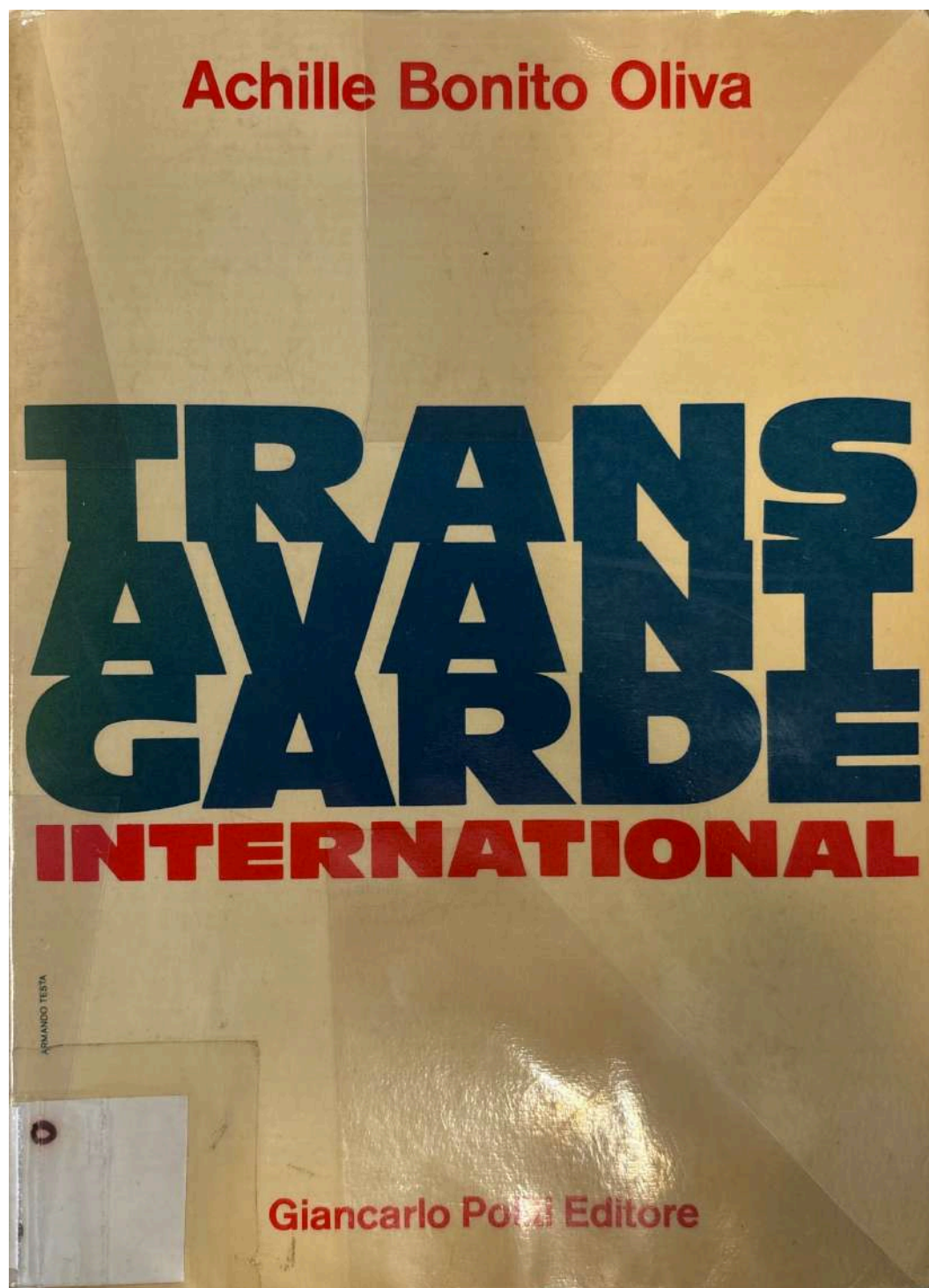
1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. **Survol de quelques grandes tendances :**
  - **Trans-avant-garde (Italie ++)**

La Trans-avant-garde (italienne)

Concept défendu dès 1979 par Achille Bonito Oliva (né en 1939)

Artistes les plus connus : Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola da Maria, Mimmo Paladino

Achille Bonito Oliva (dir.), *Transavantgarde international*, Milan, Giancarlo Politi, 1982
—> ouvrage collectif

**A General Survey of
contemporary Painting
Panorama della
pittura contemporanea**

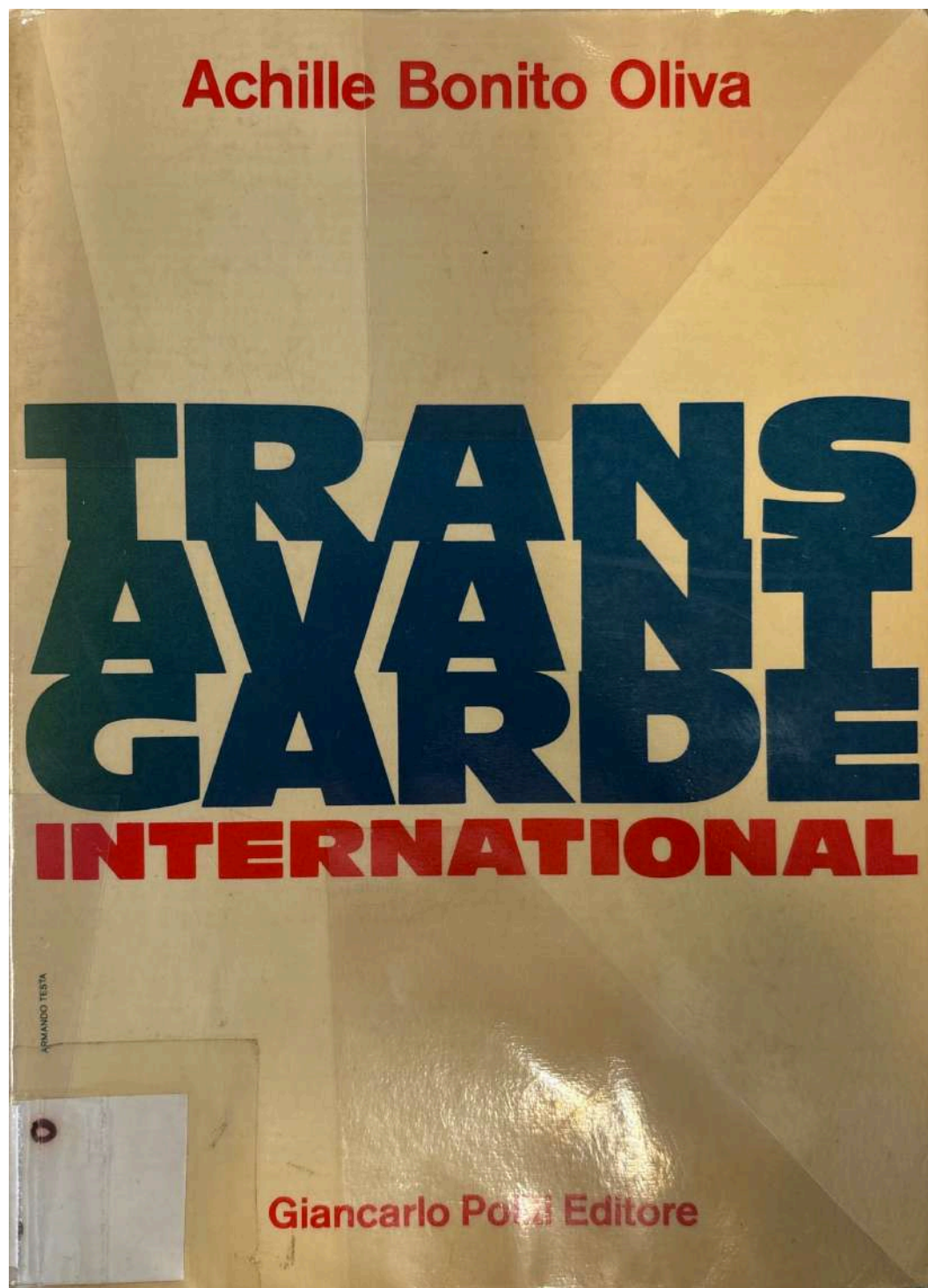
Contemporary American Art	Carter Ratcliff
Neue Malwut aus Deutschland	Jeannot L. Simmen
La transavanguardia in Italia	Laura Cherubini
New Painting in Britain	Alexandra Beaton
Österreichs Transavantgarde	Wilfried Skreiner
La nouvelle peinture en France	Jean de Loisy
En Avant Comme Avant	Marie Boué
Die Situation in der Schweiz von der 70-er in die "Roaring Eighties"	Bice Curiger
Nieuwe Schilderkunst in Nederland	Hans Sizoo
Belgium: la fascination de l'image	Flor Bex
Konsten hos en sovande skönhet: Nutida svenskt maleri	Mats B.
Podore novega Jugoslovanskega slikarstva	Andrej Medved
Anyone, Anywhere, Anything: the Trans-avantgarde in Canada	Ian Wallace
Some Recent Painting in Australia	Bernice Murphy
The New Painting in Israel	Amnon Barzel
La nueva imagen en Latinoamerica	Jorge Glusberg
La nueva pintura Española	Gloria Moure

The second part of this book is devoted to essays by critics on new painting in individual countries.
Not all new painting situations are necessarily identifiable with the term trans-avantgarde.
In questa seconda parte del libro ospitiamo testi informativi di critici sulla nuova pittura
nei singoli paesi, non tutta identificabile sotto il termine di Transavanguardia.

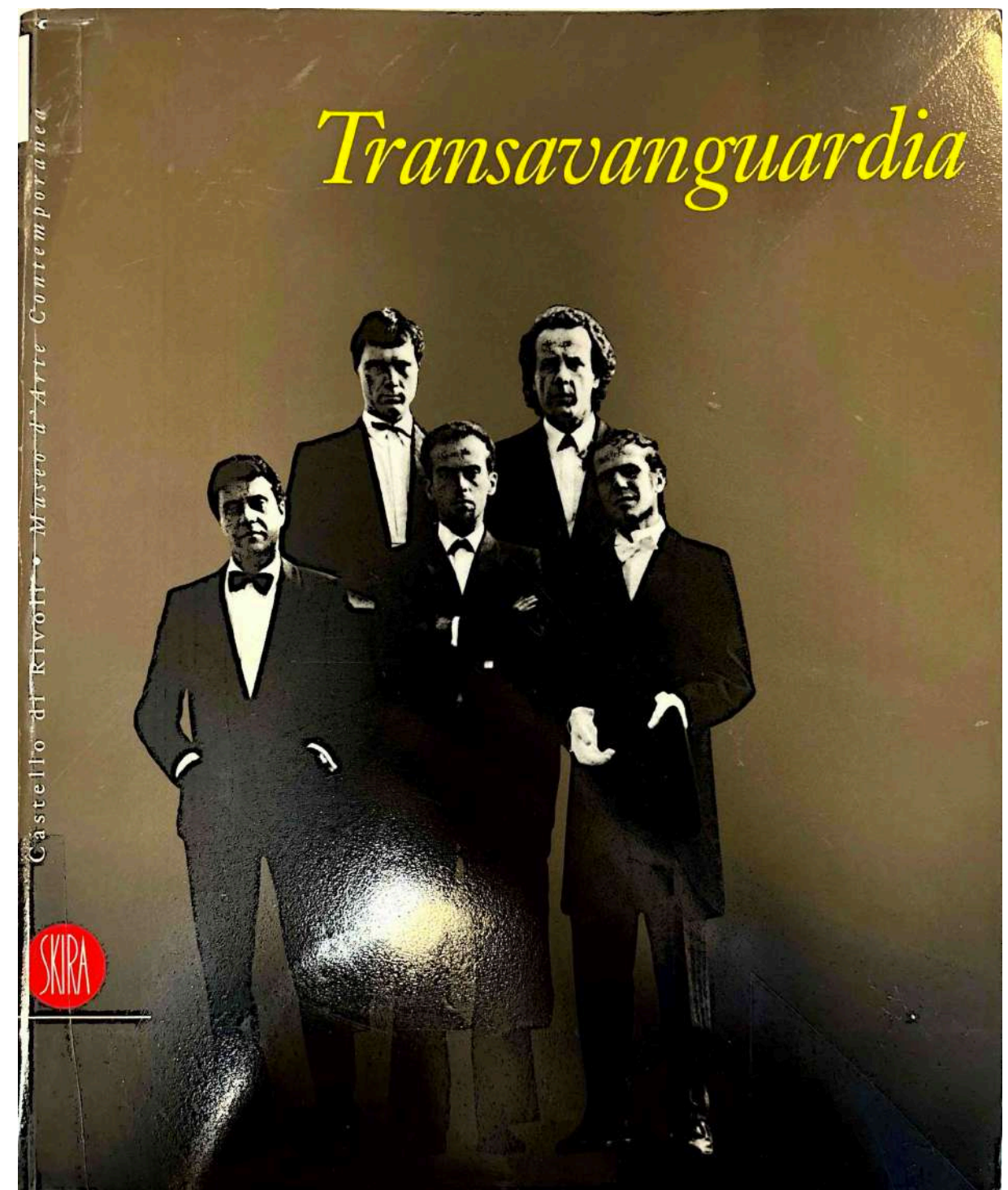
151

Table des matières de la 2e partie de l'ouvrage
(après textes de Bonito Oliva)

Achille Bonito Oliva (dir.), *Transavanguardia international*, Milan, Giancarlo Politi, 1982
—> ouvrage collectif

2002, grande exposition rétrospective à Castello di Rivoli (Turin), s/dir. Carolyn Christov-Bakardjiev
Couverture du catalogue

Sandro Chia (né en 1946)

Porteur d'eau, 1981

Huile et pastel sur toile, 206,5 x 170 cm

Londres, Tate Gallery

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/chia-water-bearer-t03469>

Mimmo Paladino (né en 1948)

Poeta Ebro, 1984

Huile sur toile, bois, 250 x 160 x 30 cm

Lyon, musée d'art contemporain

Francesco Clemente (né en 1952)

Soleil de minuit II, 1982

Huile sur toile, 201 × 250,7 cm

Londres, Tate Gallery

Francesco Clemente (né en 1952)

Animal of the Sea, 1992

Aquarelle sur papier Amalfi, 148x 148 cm

Nîmes, Carré d'Art

Enzo Cucchi (né en 1949)

Sans titre, 1985

Huile sur toile , 279 X 350 X 3,5 cm

Nîmes, Carré d'Art

Enzo Cucchi (né en 1949)

The Days Must Be Laid on the Ground, 1983

Huile sur toile en deux parties et métal peint , 121,9 x 629,9 x 25.4 cm

New York, MoMA

Extrait du film de l'artiste
néerlandais Jef Cornelis
« 13th Biennale de Paris, 1985 »

—> entretien Enzo Cucchi, Achille
Bonito Oliva

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. **Survol de quelques grandes tendances :**
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - **Néo-expressionnisme (RFA)**

Néo-expressionnisme en Allemagne

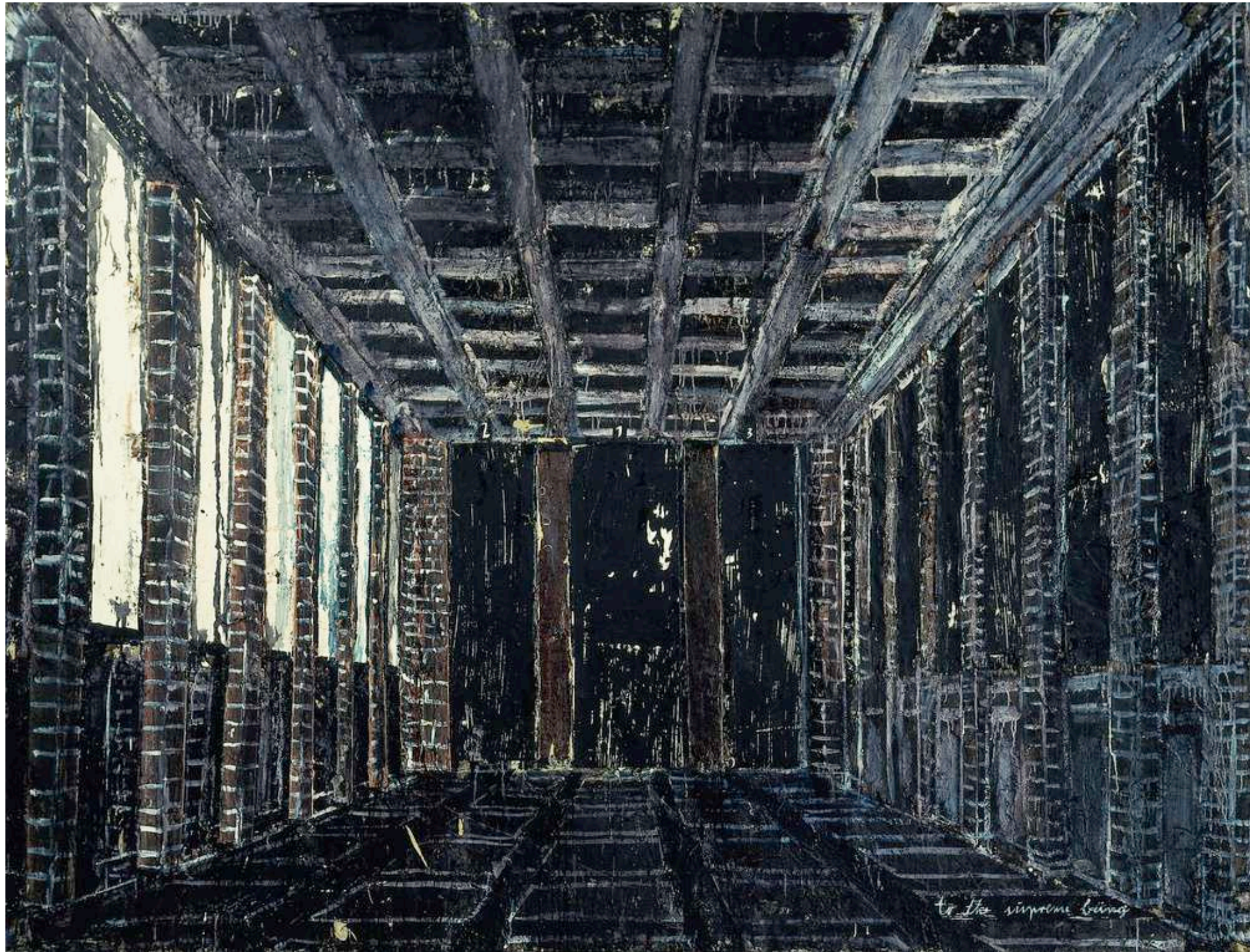
Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, A. R. Penck, Per Kirkeby, Jörg Immendorff, Martin Kippenberger....

Souvent cités aussi avec les Nouveaux Fauves

Anselm Kiefer (né en 1945)

Site officiel (y compris en français) : <https://eschaton-foundation.com/fr/eschaton-fondation-anselm-kiefer/>

Anselm Kiefer (né en 1945)

To the Supreme Being (A l'Etre suprême), 1983

Huile, émulsion, gomme-laque, latex, aquatex, gravure sur bois et paille, 280 x 368 cm

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

Anselm Kiefer (né en 1945)

Urd, Werdandi, Skuld (Die Nornen), 1983

Huile, émulsion, gomme-laque et fibre sur toile,
420,5 × 280,5 × 6 cm

Londres, Tate Gallery

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/kiefer-urd-verdandi-skuld-the-norns-ar00036>

Georg Baselitz (né en 1938)

Die Mädchen von Olmo II (Les Filles d'Olmo II), 1981

Huile sur toile, 250 x 249 cm

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

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/FXzARDb>

Georg Baselitz

Adieu, 1982

Huile sur toile, 250 x 300,5 cm

Londres, Tate Gallery

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/baselitz-adieu-t03672>

Jörg Immendorff (1945-2007)

Café Deutschland. Schwarzer Stern, 1982

Huile sur toile, 282 x 400 cm

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Crédit photographique : Yves Bresson/Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

[Lien](#)

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. **Survol de quelques grandes tendances :**
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - Néo-expressionnisme (RFA)
  - **Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)**

Les « Nouveaux Fauves » (Die Neue Wilde), à partir de la fin des années 1970

À Berlin, autour des groupes Heftige Malerei puis Moritz Boys : Salomé,
Luciano Castelli, Rainer Fetting, Bernd Zimmer, Helmut Middendorf
A Cologne : Jiri-Georg Dokoupil, Walter Dahn...

Y sont aussi parfois associés les artistes néo-expressionnistes de la
précédente génération (voir cartel précédent)

Helmut MIDDENDORF (né en 1953)

Mann und Feuer, 1985

Huile sur toile, 230 x 180 cm

Frac Grand-Large

Luciano CASTELLI (né en 1951, Lucerne (Suisse))

Rachel, 1984

Huile sur toile, 160 x 200 x 2,50 cm

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Salomé (pseudonyme, 1954-)

Cycle Swimmers & water lilies through the years (1982–1990)

In the sun, 1983

Acrylique et résine sur toile, 160 x 280 cm

<https://www.salomeberlin.de/>

Vue de l'exposition *Zeitgeist*, Berlin, 1982, avec oeuvres de Salomé (à l'étage) et David Salle (en bas)

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. **Survol de quelques grandes tendances :**
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - Néo-expressionnisme (RFA)
  - Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
  - **Figuration libre (France)**

Figuration libre

Formule due à Ben, qualifiant à Nice le travail de Hervé di Rosa et Robert Combas :

« 30% provocation anti-culture, 30% Figuration Libre, 30% art brut, 10% folie. Le tout donne quelque chose de nouveau ».

(Cité par Hervé Perdriolle, « De Finir en beauté à la Figuration Libre »
<http://finirenbeaute.blogspot.com/>)

À consulter en ligne : plusieurs blogs très documentés en vues photographiques dédiés par le critique d'art Hervé Perdriolle aux artistes et aux expositions des « Four Fantastics » (Blanchard, Boisrond, Combas, Di Rosa).

Liste de tous les blogs ici : <http://blanchard-boisrond-combas-dirosa.blogspot.com/>

Catherine Millet, au sujet de l'ambivalence de la génération d'artistes qui s'impose dans la première moitié des années 1980 en France (y compris d'artistes comme Gérard Garouste, Jean-Charles Blais...) :

« On renie l'intellectualisme des années soixante-dix, mais on s'avoue gavé par la profusion du contenu des musées et autres moyens de diffusion artistique. Comme une actrice décatie, on se cherche une nouvelle fraîcheur mais comme un vieux toxicomane, on ne cache pas sa culturo-manie. Figuration libre ou Pittura colta* ? »

Catherine Millet, *L'art contemporain en France*,
Paris, Flammarion, 2005, p. 204

* L'expression italienne « *pittura colta* » (peinture cultivée) sert à désigner le courant de peinture qui fait un grand usage de la citation historique. (Note C. Millet)

Peintures de Combas et Di Rosa

Peintures de Viollet, Combas, Di Rosa et Blanchard

Au sol : installation de Rémi Blanchard

Vues photographiques de l'exposition « Finir en beauté », loft de Bernard Lamarche-Vadel, rue Fondary, Paris, juin 1981.

Avec : Jean-Michel Alberola, Jean-Charles Blais, Rémi Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Jean-François Maurige et Catherine Viollet.

Source des images et souvenirs de l'exposition : Hervé Perdriolle, <http://finirenbeaute.blogspot.com/>

Hervé di Rosa (né en 1959)

Site officiel : <https://dirosa.org/>

À consulter : la [page du MNAM - Centre Pompidou](#) à l'occasion de l'exposition qui lui avait été consacrée en 2024, avec des ressources variées (vidéos, [article](#))

Fondateur du Musée international des arts modestes (Sète)

Hervé di Rosa (né en 1959)

24H Di Rosa, 1985

Acrylique sur toile, 192 x 293 cm

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Hervé di Rosa (né en 1959)

Train, 1985

Acrylique sur toile de jute encollée, papier, feutrine et sable, 200 x 386 cm

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Hervé di Rosa

Diosapocalypse, 1984

acrylique sur toile, 400 x 800 cm

<https://dirosa.org/oeuvre/au-temps-de-la-figuration-libre/>

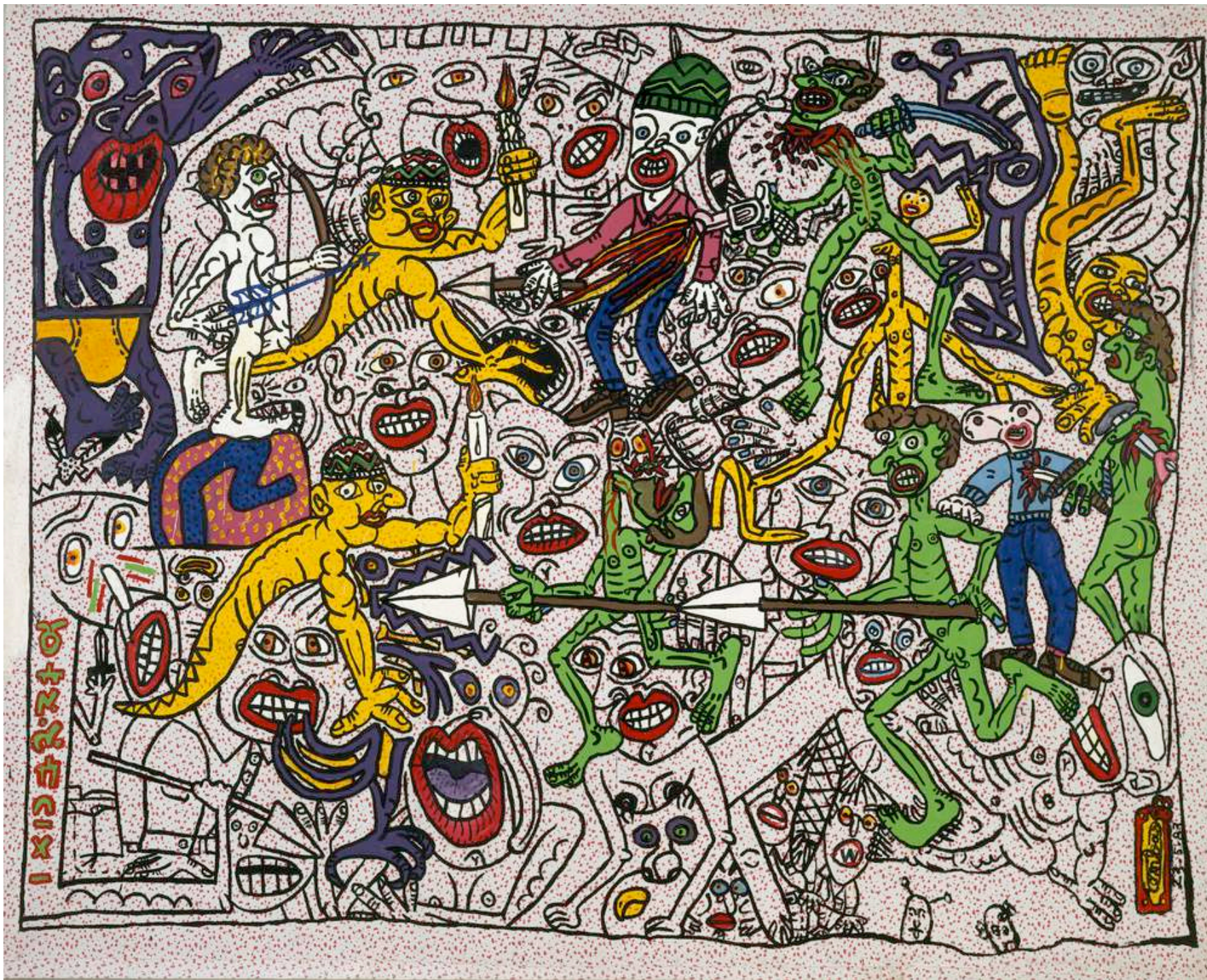

Robert Combas (né en 1957)

Site officiel : <https://www.combas.com/>

Exposition en cours jusqu'au 23 novembre, WAR, Strouk Gallery 2 Av. Matignon, 75008 Paris
<https://www.stroukgallery.com/fr/expositions/viewingroom/84>

Robert Combas (né en 1957)

Malgré les apparences, il n'y a aucun message mystique ou religieux, 1983

Huile sur drap marouflé sur toile, 236,5 x 296 cm

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

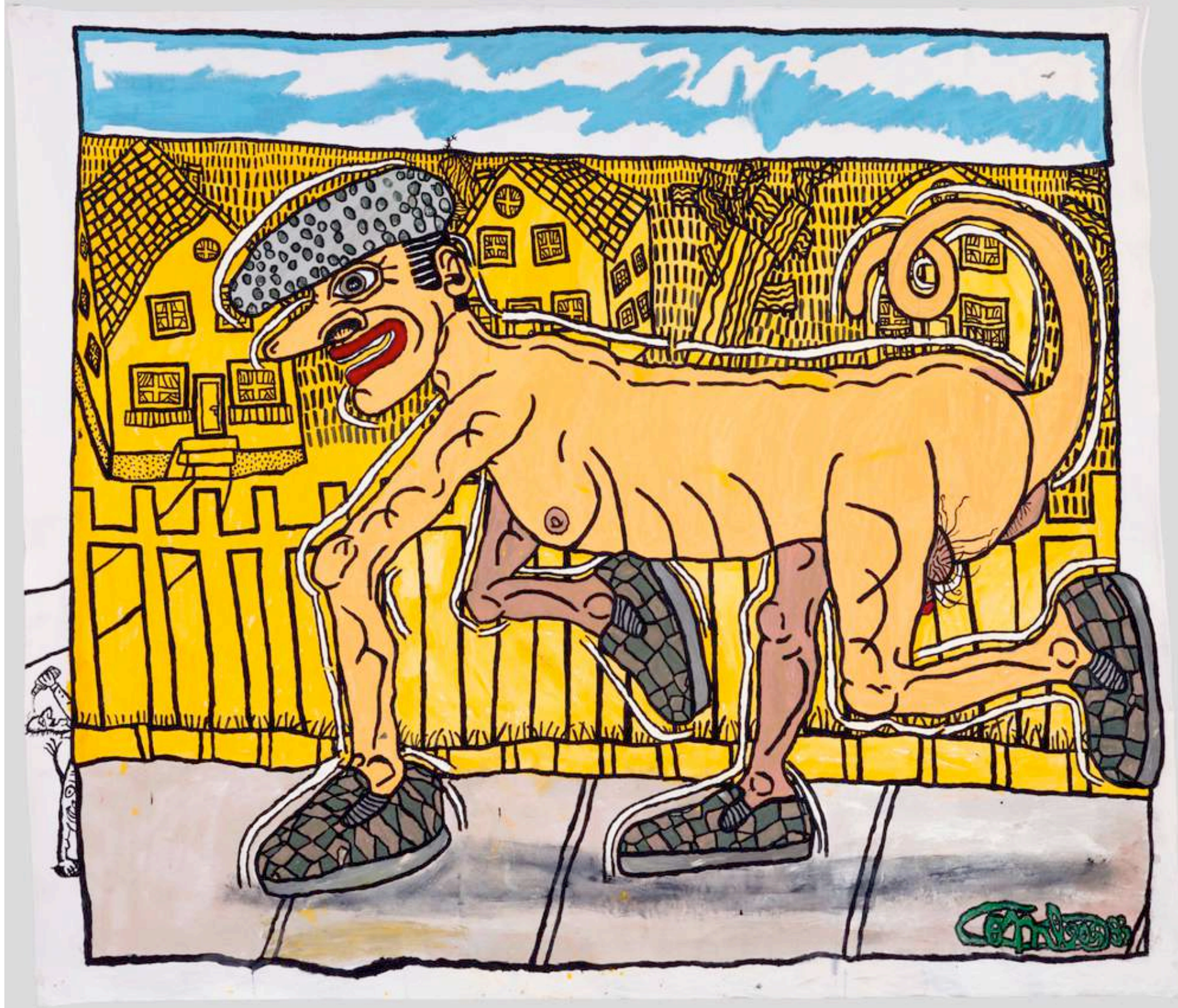
Robert Combas (né en 1957)

Guignol, 1984

Acrylique sur drap marouflé sur toile de jute, 240 x 156 cm

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Robert Combas (né en 1957)

Lambert Pèpère, 1983

Huile sur toile de coton libre, 155,5 x 179 cm

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de
création industrielle

François Boisrond (né en 1959)

François Boisrond (né en 1959)

1984

Huile et acrylique sur toile, 143 x 215 cm

Paris, Musée d'art moderne de Paris

(Achat à la Galerie Farideh-Cadot en 1985)

François Boisrond (né en 1959)

11 12 13 octobre 1985, 1985

Acrylique sur toile, 334 x 630 cm

Frac Midi-Pyrénées Dépôt aux les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Rémi Blanchard (1958-1993)

Site officiel Association des amis de René Blanchard <https://remiblanchard.fr>

Rémi Blanchard (1958-1993)

Le voleur d'étoiles, 1982

Huile sur toile tendue sur châssis peint, 215,7 x 272 x 4 cm

Musée d'arts de Nantes

Crédit photographique : Alain Guillard/Musée d'arts de Nantes

Rémi Blanchard (1958-1993)

Autoportrait, février 1982

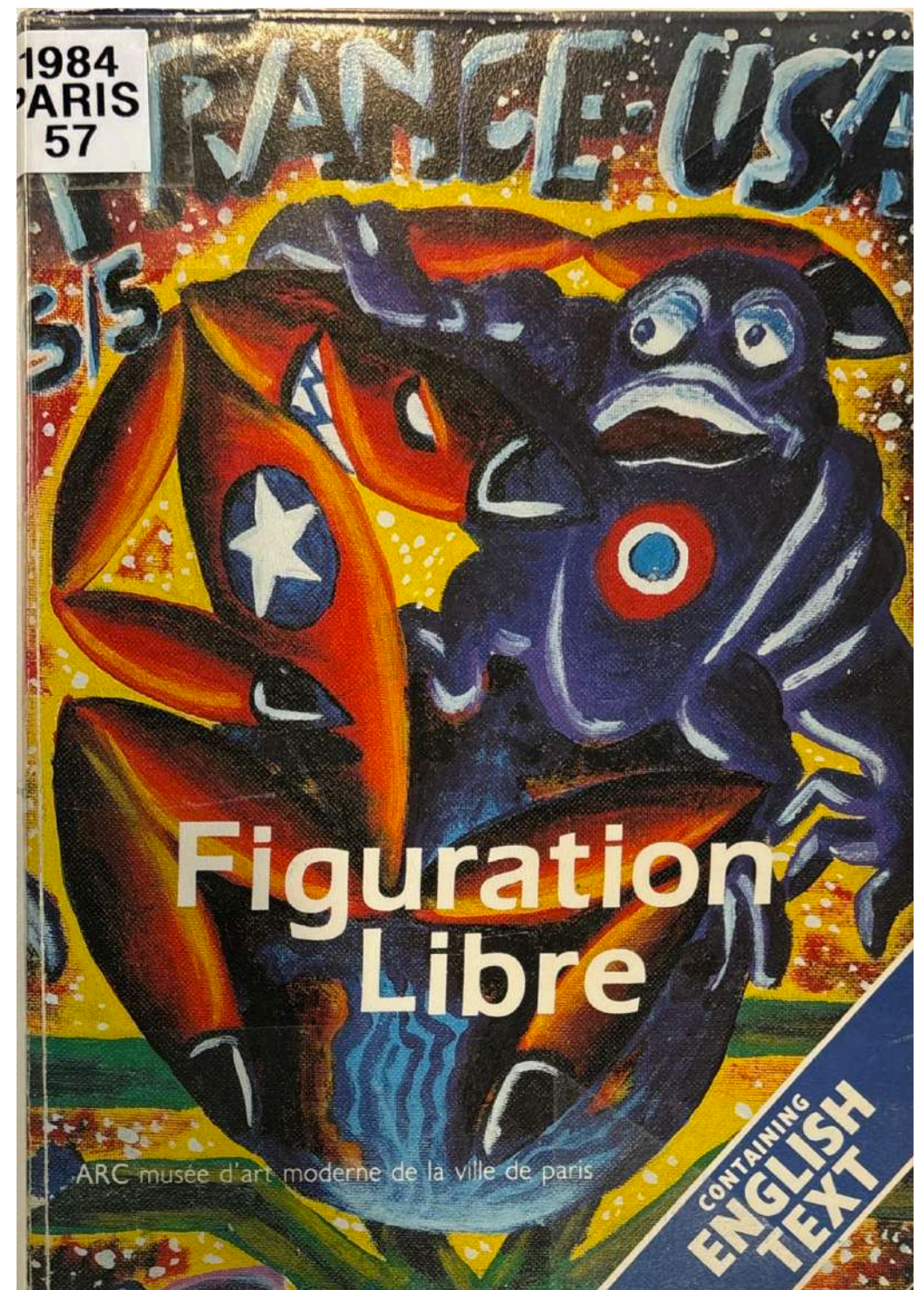
Huile sur toile libre, 240 x 307 cm

Nice, MAMAC

Exposition *Figuration libre*
France-USA 5/5
Paris, ARC, 1985

Exposition *Figuration libre* France-USA 5/5, ARC, musée d'art moderne de la ville de Paris

20 décembre 1984 - 17 février 1985. Commissaire : Suzanne Pagé, avec les critiques Otto Hahn et Hervé Perdriolle.

Artistes : Jean-Michel Basquiat, Rémi Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, Crash, Hervé et Richard di Rosa, Keith Haring, Louis Jammes, Tseng Kwong Chi, Kenny Sharf

A gauche : l'affiche de Combas (source : <http://figuration-libre-paris-ny.blogspot.com/>)

A droite : couverture du catalogue (collection Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI)

Voir documentation photographique détaillée : <http://figuration-libre-paris-ny.blogspot.com/>

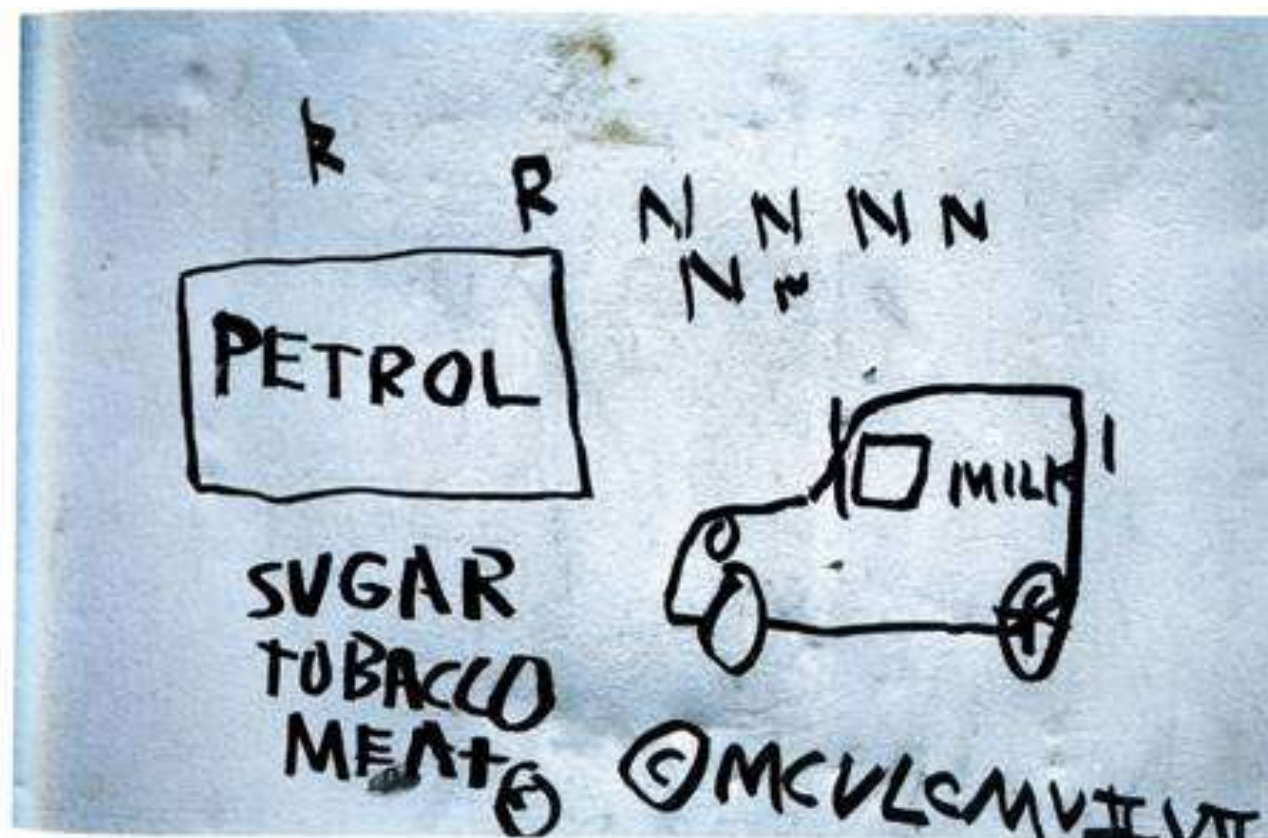
Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. **Survol de quelques grandes tendances :**
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - Néo-expressionnisme (RFA)
  - Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
  - Figuration libre (France)
  - ***Bad Painting* (au sens large) et/ou « figuration libre américaine »**

Jean-Michel Basquiat
(1960-1988)

Jean-Michel Basquiat
 à g. : 1982 (photographie Martha Cooper)
 à droite : 1986 (collection Moghrabi).

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Slave Auction (Vente aux enchères d'esclaves), 1982

Peint à New York dans le sous-sol de la Galerie Annina Nosei

Collage de papiers froissés, pastel gras et peinture acrylique sur toile, 183 x 305,5 cm

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

Keith Haring (1958-1990)

Site officile de la Fondation Haring : <https://www.haring.com>

Voir aussi l'interview de Keith Haring (par Thierry Ardisson), date non indiquée
<https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i13081177/interview-au-pinceau-keith-haring>
Vers 05:40, évocation des artistes de la Figuration libre

Je pense que l'élément le plus important d'un grand nombre de mes images est qu'elles ne sont pas entièrement explicables et que chacun peut y trouver une signification différente. C'est là quelque chose que l'homme supporte de moins en moins bien, mais dans les civilisations qui nous ont précédés les symboles étaient beaucoup plus versatiles. Les images naissent souvent simplement de la nécessité de faire quelque chose de différent. Parfois, elles me viennent consciemment à l'esprit lorsque je cherche à transmettre une idée, mais, souvent, elles sortent de mon imagination sans chercher à signifier quelque chose de spécifique. Il s'agit donc, dès lors, d'essayer de se mettre dans un état d'esprit qui permette la spontanéité et le hasard, tout en maintenant un niveau de conscience qui permette de concevoir et de contrôler l'image. Chaque dessin est un spectacle et un rituel. L'homme moderne consomme l'information à une vitesse incroyable. L'artiste moderne doit produire des images d'une façon suffisamment rapide et efficace pour rester en prise avec notre monde en mouvement perpétuel. Cependant, dans cette quête, les éléments de hasard, de magie et d'esprit ne sauraient être sacrifiés. La liberté de l'artiste symbolise l'esprit de toute l'humanité.

Keith Haring.

Enoncé de Keith Haring dans le catalogue de la Nouvelle Biennale de Paris, 1985 (traduction française)

Keith Haring (1958-1990) à la Nouvelle Biennale de Paris, 1985

Grande Halle de la Villette

© Instagram, fondation Keith Haring

I think the greatest feature of a lot of the images is that they're not completely explainable and they can have different meanings for different people. That's something that man seems to have less and less patience for, but in earlier civilizations symbols were much more versatile. Often the images are simply born out of the need to do something different. Sometimes they come from consciously wanting to get some idea across, but often it just comes out of my imagination without trying to make it mean anything specific. The challenge is to be in a state of mind which allows spontaneity and chance, while still maintaining a level of awareness which allows you to shape and control the image. Every drawing is a performance and a ritual.

Modern man is consuming information at an increasingly rapid rate. A modern artist has to produce images quickly and efficiently enough to keep up with our changing world. However, the elements of chance and magic and spirit cannot be sacrificed in this quest. The freedom of the artist is symbolic of the human spirit in all mankind.

Keith Haring.

Enoncé de Keith Haring dans le catalogue de la Nouvelle Biennale de Paris, 1985 (version originale)

Keith Haring (1958-1990) à la Nouvelle Biennale de Paris, 1985

Grande Halle de la Villette

© Instagram, fondation Keith Haring

Julian Schnabel (né en 1951)

Site de l'artiste : <https://www.julianschnabel.com/>

Julian Schnabel (né en 1951)

Blue Nude with a Sword, 1979

Huile, assiettes et bondo sur bois, 243.8 x 274.3 x 33 cm

<https://www.julianschnabel.com/>

Julian Schnabel

Saint-François en extase, 1980

Huile, assiettes et bondo sur bois, 243.8 x 213,4 cm

<https://www.julianschnabel.com/>

Julian Schnabel

Treasure Chest, 1983

Huile, assiettes et bondo sur bois, 274.3 x 365.8 x 45.7 cm

<https://www.julianschnabel.com/>

Site de l'artiste : <https://www.julianschnabel.com/>

Enoncé autobiographique sur le site de l'artiste (extrait) :

« In 1978, he began to make Plate Paintings, imagic works with sculptural surfaces produced by layering shards of broken dishes with thick applications of auto body putty, dental plaster and oil paint on wooden structures. His unorthodox, highly experimental approach to use of materials, gestures and form and large scale and shaped paintings have blurred the distinction between abstraction and figuration, making the battle between the two obsolete. Throughout his practice, he sustained the use of objet trouvé and chance-based processes, transforming painting and opening the door for new generations of young painters today. »

Traduction approximative (IA, légèrement corrigée)

« En 1978, il commence à réaliser des Plate Paintings, des œuvres imagiques (*sic!*) Aux surfaces sculpturales produites en superposant des tessons de vaisselle cassée avec d'épaisses couches de mastic de carrosserie, de plâtre dentaire et de peinture à l'huile sur des structures en bois. Son approche peu orthodoxe et hautement expérimentale de l'utilisation des matériaux, des gestes et des formes, ainsi que ses peintures à grande échelle et en forme, ont brouillé la distinction entre abstraction et figuration, rendant obsolète la bataille entre les deux. Tout au long de sa pratique, il a maintenu l'utilisation de l'objet trouvé et des processus basés sur le hasard, transformant la peinture et ouvrant la porte aux nouvelles générations de jeunes peintres d'aujourd'hui. »

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale

2. Survol de quelques grandes tendances :

- Trans-avant-garde (Italie ++)
- Néo-expressionnisme (RFA)
- Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
- Figuration libre (France)
- *Bad Painting* (au sens large) et/ou « figuration libre américaine »

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale

2. **Survol de quelques grandes tendances :**

- Trans-avant-garde (Italie ++)
- Néo-expressionnisme (RFA)
- Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
- Figuration libre (France)
- *Bad Painting* (au sens large) et/ou « figuration libre américaine »
- **New Image Painting (Etats-Unis)**

Susan Rothenberg (1945-2020)

Fait partie de l'exposition « New Image Painting », Whitney Museum, 1978

<https://awarewomenartists.com/artiste/susan-rothenberg/>

Galerie la représentant : <https://www.speronewestwater.com/artists/susan-rothenberg>

Susan Rothenberg

United States, 1975

Acrylique et tempera sur toile, 283 x 488 cm

Londres, Tate Gallery

Susan Rothenberg

Dogs killing rabbit, 1991-1992

Huile sur toile, 221 x 358,1 cm

New York, MoMA

Susan Rotheberg

Mondrian dancing, 1985

Huile sur toile, 198.8 x 231.1

Saint-Louis Art Museum

Plan de la séance

1. Introduction : au tournant des années 1980 : triomphe marchand et muséal de la figuration internationale
2. Survol de quelques grandes tendances :
  - Trans-avant-garde (Italie ++)
  - Néo-expressionnisme (RFA)
  - Neue Wilde (Nouveaux Fauves) (RFA)
  - Figuration libre (France)
  - *Bad Painting* (au sens large) et/ou « figuration libre américaine »
  - Autres pratiques figuratives dites « post-modernes » (France)
  - New Image Painting (Etats-Unis)
3. **Relecture critique : pistes de réflexion.**

Benjamin Buchloh

Essais historiques I
art moderne

textes
art édition

Benjamin Buchloh, « **Figures d'autorité, chiffres de régression. Notes sur le retour de la représentation dans la peinture européenne** », traduction française dans *Essais historiques I. art moderne*, trad. Claude Gintz, Villeurbanne, Art édition, coll. Textes, 1992, p. 13-63.

[first publication « Figures of Authority, Ciphers of Regression », *October* n° 16, printemps 1981.]

The image shows the front cover of a book. The cover is a solid, vibrant blue. In the upper left quadrant, the author's name 'Benjamin Buchloh' is printed in a white, serif font. Below it, separated by a thin white horizontal line, is the title 'Essais historiques I' in the same font. Underneath the title, the words 'art moderne' are printed in a smaller, white, sans-serif font. In the bottom right corner, the publisher's name 'textes art édition' is printed in a small, white, sans-serif font.

Benjamin Buchloh

Essais historiques I

art moderne

textes
art édition

« La question se pose maintenant pour nous de savoir dans quelle mesure la redécouverte et la remise en vigueur de ces modes de représentation figurative dans la peinture européenne d'aujourd'hui reflètent et dévoilent l'impact idéologique d'un autoritarisme grandissant ; où si ceux qui se complaisent dans ces modes ne font que recueillir les fruits d'une pratique politique de plus en plus apparente ; ou, pis encore, si ce faisant, on crée cyniquement un climat culturel d'autoritarisme propre à nous familiariser avec les réalités politiques à venir ? »

Benjamin Buchloh, « Figures d'autorité, chiffres de régression. Notes sur le retour de la représentation dans la peinture européenne », *op. cit.*, p. 17

(En parlant du retour à la figuration dans l'art européen des années 1930, chez Picasso, Derain, etc.)

« Le style, ce vrai joyau de la pensée réifiée de l'histoire de l'art, cette fiction selon laquelle il pourrait y avoir un mode pictural ou une pratique discursive qui fonctionneraient de façon autonome, mais traditionnellement rejetée par les artistes, est maintenant appliquée par eux [*visant Picasso - ED*] pour insuffler à ces modes usées une signification historique. [...] Le style devient alors l'équivalent idéologique de la marchandise : son échangeabilité universelle, sa libre disponibilité, dénotant un moment historique de fermeture et de stase. »

==> « transformation de la fonction subversive de la production esthétique en pure affirmation »

Benjamin Buchloh, « Figures d'autorité, chiffres de régression. Notes sur le retour de la représentation dans la peinture européenne », *op. cit.*, p. 38
(je souligne)

Benjamin Buchloh

Essais historiques I

art moderne

textes
art édition

Benjamin Buchloh

Essais historiques I

art moderne

textes
art édition

(En parlant du retour à la figuration dans l'art européen des années 1980)

« Dans le simulacre grinçant du néo-expressionnisme contemporain, s'aperçoit l'arrière-image de ce radicalisme anarchique et subversif, mais finalement apolitique, qui était voué à l'échec, pour être finalement récupéré par les forces mêmes auxquelles il avait entrepris de s'opposer. [...] »

Benjamin Buchloh, « Figures d'autorité, chiffres de régression. Notes sur le retour de la représentation dans la peinture européenne », *op. cit.*, p. 38
(je souligne)

Exit Interview

Benjamin H. D. Buchloh
Hal Foster

no place press

Cf. Compte rendu critique du livre par
Gordon Hughes, « No Judgment », paru
dans *Artforum*

[Lien ici](#)

Copie pdf sur l'EPI (au cas où)

Exit Interview: Benjamin Buchloh in conversation with Hal Foster, no place press, 2024

Robert Ryman (1930-2019)

Sans titre, 1965

Huile sur lin, 28,6 × 28,3 CM

© Robert Ryman/Artists Rights Society (ARS), New York.

Kerry James Marshall (né en 1955)

Sans titre, 2009

Acrylique sur panneau PVC, 155,2 × 185 cm.