

La critique d'art et le musée : dynamiques et enjeux d'une relation au XXe siècle

Le 18 mai 1968, à Paris, un groupe de critiques d'art manifestant se rassemble aux abords de l'avenue du Président Wilson, portant l'ambition d'occuper le Musée National d'Art Moderne. À la tête de cette foule, Pierre Restany (1968) élève sa voix, entonnant le discours d'une "autre Bastille bourgeoise à abattre : après la Sorbonne, le Musée national d'art moderne". Les événements des années soixante cristallisent dans le monde occidental une crise de confiance du milieu intellectuel envers le musée et ses objets, déjà perceptible depuis les écrits de Pierre Bourdieu et Alain Darbel (1966). Les réflexions de l'époque sur les structures institutionnelles de l'art ébranlent profondément le fonctionnement du musée autant que celui de la critique d'art, en écho aux développements et à la remise en cause des conceptions traditionnelles de l'autonomie formelle de l'œuvre d'art.

Malgré sa centralité, la relation entre critique d'art et musées est jusqu'à présent restée une question discrète des recherches universitaires et institutionnelles en histoire de l'art et en étude des musées. L'institution muséale et la critique d'art ont pourtant connu des développements concomitants depuis leurs origines et des liens évidents les relient. Si elle est définie comme un genre littéraire autonome par Albert Dresden (1915), la critique d'art existe pourtant toujours au sein d'un contexte historique multidimensionnel. Elle participe à produire les conditions nécessaires de légitimation et de valorisation de la création artistique contemporaine et entretient des rapports étroits avec les pratiques de l'exposition, de la collection et de la patrimonialisation de l'art - activités traditionnellement prises en charge par les musées. À l'inverse, certains directeurs de musées, comme le français Jean Cassou et l'américain James Johnson Sweeney, venaient du domaine de l'écriture sur l'art et participaient autant aux activités de l'Association internationale des critiques d'art (AICA) que du Conseil International des Musées (ICOM). Les missions du musée et de la critique d'art ont également fait l'objet de désaccords idéologiques récurrents au sein des systèmes culturels occidentaux, mettant en lumière l'importance de leurs relations réciproques.

Au cours de cette journée d'étude, notre objectif est d'explorer les différentes modalités des relations de la critique d'art et des musées au XXe siècle. En analysant leurs domaines respectifs, leurs parcours et leurs circulations, nous chercherons à éclairer leurs actions conjointes, leurs oppositions et leurs effets réciproques. Bien que cette étude parte d'un point de focal ancré dans le monde occidental, toute proposition ouvrant vers d'autres aires géographiques sera la bienvenue. Pour cela, nous proposons de nous intéresser à trois axes thématiques :

Circulations, croisements et transferts entre la critique d'art et le musée

- Par quelles opérations de translation internationales ou transnationales les relations entre les réseaux critiques et institutionnels de l'art s'organisent-elles ? Quels en sont les dynamiques et les effets ? Quelle place les organismes culturels supranationaux tels que l'AICA et l'ICOM occupent-ils dans ces échanges ?
- Quels sont les impacts des circulations transnationales entre la critique d'art et le musée sur la possible réévaluation du modèle traditionnel de "centre" et de "périphérie" dans la géographie artistique ?
- Quels sont les impacts des tensions géopolitiques (guerres mondiales, Guerre froide, luttes postcoloniales, etc.) sur ces relations ?

Fonctions sociales de la critique d'art et du musée

- Comment la critique d'art évolue-t-elle et s'implique-t-elle dans la transformation du musée, de son action culturelle ? En quoi participe-t-elle à la création du musée "forum" ou

"laboratoire", à son déploiement dans l'espace public ?

- À l'inverse, quelles places les acteurs de musées choisissent-ils de prendre dans les espaces éditoriaux de la critique d'art ?
- En tant qu'acteurs de l'écriture de l'histoire de l'art qui lui est contemporain, quels récits la critique d'art et le musée produisent-ils ? En quoi sont-ils semblables ou particuliers ?

Formes, pratiques et enjeux des médias de la critique d'art et du musée

- En quoi les médias privilégiés du musée (collections, expositions...) et de la critique d'art (revues d'art, préfaces et catalogues d'exposition...) se distinguent-ils ou se rapprochent-ils ?
- Quelles formes et pratiques autorisent-ils ? Quels en sont les effets médiatiques particuliers ?
- Quels rôles jouent les revues d'art en termes de traduction, de diffusion et de réception des nouvelles pratiques muséales ?

Les propositions de communication doivent inclure une présentation de 1500 caractères (espaces inclus), une bibliographie succincte et une biographie de l'auteur de 500 caractères. Veuillez les envoyer avant la date limite du **23 octobre 2024** à l'adresse suivante : je.critiquemusee@gmail.com. Les propositions seront examinées par le comité de scientifique et une réponse vous sera communiquée dans la semaine du 11 novembre.

Comité scientifique

Antje Kramer-Mallordy, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain, EA 1279 : Histoire et critique des arts, Université Rennes 2.

Marie Tchernia-Blanchard, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain, EA 1279 : Histoire et critique des arts, Université Rennes 2, directrice des Archives de la critique d'art, (GIS) Université Rennes 2, INHA Paris, Rennes.

Marie Gispert, professeure en histoire de l'art contemporain, UMR5190 : Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine), Université Grenoble Alpes.

Nicolas Heimendinger, docteur en esthétique et histoire de l'art de l'université Paris 8, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille, membre associé du Centre d'étude des arts contemporain (CEAC)

Références bibliographiques

BOURDIEU, Pierre et Alain Darbel. *L'Amour de l'art : Les musées d'art européens et leur public*, Paris : Les éditions de minuits, coll. Le sens commun, 1966.

DESVALLÉES, André et François Mairesse. *Concepts clés de muséologie*. Paris: Armand Colin, 2010.

DRESDNER, Albert. *Die Entstehung der Kunstkritik im*, München : Bruckmann, 1915.

FRANGNE, Pierre-Henry et Jean-Marc Poinsot, éd. *L'invention de la critique d'art : actes du colloque international tenu à l'Université Rennes 2 les 24 et 25 juin 1999*. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 11.

RESTANY, Pierre. "Une autre Bastille à abattre : le musée d'Art moderne", *Combat*, samedi 18 et dimanche 19 mai 1968, p. 16

Art criticism and the museum: dynamics and challenges of relations in the 20th century

On 18 May 1968, a group of art critics gathered on the edge of the Avenue du Président Wilson in Paris with the aim of occupying the Musée National d'Art Moderne. At the head of the crowd, Pierre Restany raised his voice and called for "another bourgeois Bastille to be pulled down: after the Sorbonne, the Musée National d'Art Moderne". The events of the 1960s crystallised a crisis of confidence in the museum and its objects in the Western intellectual world, which had already been felt since the writings of Pierre Bourdieu and Alain Darbel (1966). The reflections of the time on institutional art structures shook both museum institutions and art criticism to the core, reflecting new challenges to traditional notions of the formal autonomy of the work of art.

Despite its centrality, the relationship between art criticism and museums has remained a discreet issue in academic and institutional research in art history and museum studies. Yet the institution of the museum and art criticism have evolved together since their inception, and there are clear links between them. Although defined as an autonomous literary genre by Albert Dresden (1915), art criticism still exists within a multi-dimensional historical and institutional context. It helps to create the necessary conditions for the legitimisation and valorisation of contemporary artistic creation and maintains close links with the practices of exhibiting, collecting and patrimonialising art - activities traditionally carried out by museums. Conversely, some museum directors, such as Jean Cassou or James Johnson Sweeney, came from the field of art writing and were also involved in the activities of the International Association of Art Critics (AICA) and the International Council of Museums (ICOM). The roles of the museum and art criticism have also been the subject of recurrent ideological disagreements within Western cultural systems, underlining the importance of their mutual relationship.

The aim of this one-day study session is to explore the different ways in which art critics and museums related to each other in the 20th century. By analysing their respective fields, trajectories and circulations, we will seek to shed light on their joint actions, oppositions and interactions. Although the focus of this study is rooted in Western conceptions of the museum and art criticism, we welcome proposals that open up to other geographical areas. To this end, we propose to focus on three thematic axes:

Circulations, crossovers and transfers between art critics and museums

- What international or transnational translations are taking place between art critical and institutional networks? What are their dynamics and effects? What role do supranational cultural organizations such as AICA and ICOM play in these exchanges?
- What are the implications of transnational circulations between art critics and museums for a possible re-evaluation of the traditional model of 'centre' and 'periphery' in artistic geography?
- How have geopolitical tensions (World Wars, Cold War, post-colonial struggles, etc.) affected these relationships?

Social functions of art criticism and the museum

- How does art criticism evolve and participate in the transformation of the museum and its cultural action? How does it contribute to the creation of the "forum" or "laboratory" of the museum and its deployment in the public sphere?
- Conversely, what role do museum professionals play in the editorial spaces of art criticism?
- What narratives do art critics and museums produce as actors in contemporary art historical writing? In what ways are they similar or different?

Forms, practices and challenges of art criticism and museum media

- How do the privileged media of the museum (collections, exhibitions, etc.) and art criticism (art magazines, exhibition prefaces and catalogues, etc.) differ or converge?
- What forms and practices do they allow? What are the specific effects of the media?
- What role do art magazines play in the translation, dissemination and reception of new museum practices?

Paper proposals should include an abstract of 1500 characters (including spaces), a short bibliography and a 500 characters author biography. Please send them before the deadline of **October 23, 2024** to je.critiquemusee@gmail.com. Proposals will be reviewed by the scientific committee, and you will receive a response during the week of November 11.

Scientific Committee

Antje Kramer-Mallordy, lecturer in contemporary art history, Université Rennes 2.

Marie Tchernia-Blanchard, lecturer in contemporary art history, Université Rennes 2, director of the Archives de la critique d'art, (GIS) Université Rennes 2, INHA Paris, Rennes.

Marie Gispert, professor of contemporary art history, Grenoble Alpes University.

Nicolas Heimendinger, PhD in aesthetics and art history from the University of Paris 8, temporary teaching and research associate at the University of Lille, associate member of the Centre d'étude des arts contemporain (CEAC).

Bibliography

BOURDIEU, Pierre et Alain Darbel. *L'Amour de l'art : Les musées d'art européens et leur public*, Paris : Les éditions de minuits, coll. Le sens commun, 1966.

DESVALLÉES, André et François Mairesse. *Concepts clés de muséologie*. Paris: Armand Colin, 2010. DRESDNER, Albert. *Die Entstehung der Kunstkritik im*, München: Bruckmann, 1915.

FRANGNE, Pierre-Henry et Jean-Marc Poinsot, éd. *L'invention de la critique d'art : actes du colloque international tenu à l'Université Rennes 2 les 24 et 25 juin 1999*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 11.

RESTANY, Pierre. "Une autre Bastille à abattre : le musée d'Art moderne", *Combat*, samedi 18 et dimanche 19 mai 1968, p. 16