

**FONDATION-
GIACOMETTI
-INSTITUT**

Cours d'histoire de l'art

Montparnasse et son contexte artistique des années 1920 aux années 1960

Les années 1920

Grand rival de Montmartre, le quartier Montparnasse devient fort à la mode dans les années 1910. De la Coupole au Dôme en passant par la Closerie des Lilas, puis par les ateliers d'artistes et les académies, se croisent de nombreux peintres, écrivains, modèles, critiques, collectionneurs et mondains. De ces Montparnos, la postérité retiendra, entre autres, les noms du Groupe des Six, de Kiki, de Foujita, de Man Ray, de Robert Desnos et de Youki, ou encore de Zadkine.

Marine Nédélec a achevé en 2019 sa thèse en histoire de l'art, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son doctorat portait sur la réception critique et la diffusion de Dada et du surréalisme dans la presse française des années 1920. En dehors de ces deux avant-gardes historiques, Marine Nédélec a donné à Paris 1, à l'Université d'Aix-Marseille et actuellement à l'UCO d'Angers des cours sur l'art contemporain de la fin du XIXe au XXIe siècle. Elle a également travaillé sur l'œuvre de Pierre Molinier et celle du surréaliste chilien Roberto Matta. Depuis deux ans, elle a croisé l'histoire des mentalités à sa pratique sportive (de loisir) pour travailler sur les liens entre arts et sports (et notamment la boxe).

Les années 1930

Avec le quartier de Montparnasse en unité de lieu, ce cours entend restituer l'atmosphère politique, sociale et artistique des années 1930. Entre l'angoissante montée des fascismes et la vivacité des luttes communistes, la décennie est riche en débats politiques que les artistes, parisiens de longue date ou réfugiés apatrides, ne manquent pas d'investir. Chacun suivant sa faction, au travers d'un réalisme retrouvé, d'une abstraction érigée en langage universel ou d'un surréalisme joyeusement iconoclaste, ils réinterrogent la place de l'art dans la société et cherchent à en réaffirmer, en pleine crise, la part d'humanité.

Marion Alluchon est historienne d'art, auteure d'une thèse de doctorat portant sur la reconnaissance de l'art naïf en France et aux Etats-Unis (1886-1948) soutenue à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2016. Son activité se compose de recherches et d'enseignements pour diverses structures comme L'Ecole du Louvre, l'Institut français de la Mode ou AWARE-Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. Elle est également responsable de l'art contemporain, du design, de l'artisanat d'art, de l'architecture et de la mode à l'Institut suédois à Paris.

Les années 1940

Ce cours explore le contexte artistique de Montparnasse des années sombres de l'Occupation nazie jusqu'à l'euphorie puis la désillusion de l'après-guerre. Il commencera par évoquer les paradoxes de la vie culturelle parisienne de 1940 à 1944, qui continue avec l'accord de l'Occupant malgré la censure, l'exclusion et la condamnation de l'art moderne comme « dégénéré ». Puis il étudiera la divergence des réponses des artistes à cette configuration. Ensuite, il présentera les artistes et les œuvres propulsées sur le devant de la scène parisienne dans l'après-guerre, lorsque Paris cherche à redorer son blason après les années noires et à défendre sa position de capitale des arts. Tout au long de cette conférence, nous chercherons à situer la vie et l'œuvre de l'artiste suisse Alberto Giacometti dans ce contexte complexe et mouvementé, aux côtés de ces contemporains comme Pablo Picasso, Jean Fautrier et bien d'autres.

Amanda Herold-Marme est docteure en histoire de l'art. Elle est auteure d'une thèse sur les artistes espagnols à Paris et leur engagement politique, de la guerre d'Espagne jusqu'à la dictature franquiste. Ses dernières publications figurent dans des catalogues d'exposition édités par le Ministre de la Justice espagnol, le Musée-national Picasso Paris et le Museo Nacional Centre de Arte Reina Sofia de Madrid, entre autres. Elle enseigne l'histoire de l'art à Paris en se consacrant à la promotion de Julio et Roberta González au sein de Julio González Administration

Les années 1950

Dressant un panorama de l'art des années 1950, cette conférence se concentre sur la scène parisienne et montparnassienne, tout en rendant compte des nouvelles conjonctures internationales qui entraînent l'éclosion de nouveaux pôles de l'art moderne. Figuration, abstraction lyrique, art informel, art cinétique, expressionnisme abstrait sont parmi les tendances artistiques qui marquent une décennie de transition importante, entre reconstruction et guerre froide, croissance économique et décolonisation.

Cecilia Braschi, docteure en histoire de l'art et commissaire d'expositions indépendant, est spécialiste des mouvements d'art abstrait européens et sud-américains et des circulations artistiques entre ces deux continents dans les années 1940-1960. Chargée de recherche et de conservation à la Fondation Giacometti entre 2005 et 2012, elle a aussi publié plusieurs études sur Alberto Giacometti et participé à de nombreuses expositions de cet artiste.

Les années 1960

Une nouvelle génération d'artistes a investi le quartier, notamment autour de l'impasse Ronsin et de Constantin Brancusi : des personnalités aussi variées que François-Xavier et Claude Lalanne, Jean Tinguely, Larry Rivers ou Max Ernst ont habité et travaillé dans les ateliers voisins du sculpteur roumain. C'est également là, au début de la décennie, que Niki de Saint Phalle réalise ses premiers Tirs, qu'Arman expérimente ses Colères ou que l'artiste argentine Marta Minujín met à exécution son action Destruction. À quelques rues de là, d'autres espaces de sociabilité ont animé le quartier : l'atelier d'Yves Klein rue Campagne-Première, la célèbre brasserie La Coupole ou encore l'American Center, situé boulevard Raspail, autant de lieux qui seront au cœur de ce cours.

Camille Paulhan est historienne de l'art, critique d'art et enseignante. Elle est l'auteure d'une thèse de doctorat portant sur le périssable dans l'art des années 1960-1970, soutenue en 2014. Membre de l'Association internationale des critiques d'art, elle publie régulièrement dans des revues spécialisées et des catalogues d'exposition. Elle enseigne actuellement à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

fondation-giacometti.fr

CONTACT

institut@fondation-giacometti.fr

BILLETTERIE EN LIGNE

giaco.shop.secutix.com

Institut Giacometti

5 rue Victor Schoelcher
75014 Paris

Le Lab

9 rue Victor Schoelcher
75014 Paris