

Université de Nice – Sophia Antipolis

COLLOQUE INTERNATIONAL

« DE L'AVANT-GARDE, DES AVANT-GARDES : FRONTIERES, MOUVEMENTS »

DECEMBRE 2008

Virgilio Marchi, *Ville*, 1918

PORTEUR DU PROJET :

Serge MILAN

milan@unice.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL

« DE L'AVANT-GARDE, DES AVANT-GARDES : FRONTIERES, MOUVEMENTS »

Colloque international organisé par les laboratoires
CIRCLES – CRHI – CTEL – RITM
à l'Université de Nice - Sophia Antipolis

Jeudi 4 décembre 2008
Vendredi 5 décembre 2008
Samedi 6 décembre 2008

COMITE D'ORGANISATION :

Jean-Paul AUBERT, Maître de Conférences, Langue Littérature et Civilisation Hispaniques, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES
Patrick MARCOLINI, Docteur en Philosophie, CRHI
Serge MILAN, Maître de Conférences, Langue Littérature et Civilisation Italiennes, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES
Jean-François TRUBERT, Docteur en Musicologie, ATER Université d'Aix-Marseille, RITM

COMITE SCIENTIFIQUE :

Manuela BERTONE, Professeur, Langue Littérature et Civilisation Italiennes, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES
Béatrice BONHOMME, Professeur, Lettres Modernes, Université de Nice – Sophia Antipolis, CTEL
Jean-Yves BOURSIER, Professeur, Ethnologie, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES
Michel CASSAC, Professeur, Langue Littérature et Civilisation Italiennes, Université de Nice – Sophia Antipolis, CTEL
Odile CHAPEL, Directrice de la Cinémathèque de Nice
Pascal DECROUPET, Professeur, Musicologie, Université de Nice – Sophia Antipolis, RITM
Maurice FRECHURET, Conservateur du Musée Chagall, Nice
Jean-Louis LELEU, Professeur, Musicologie, Université de Nice – Sophia Antipolis, RITM
Marc MARTI, Professeur, Langue Littérature et Civilisation Hispaniques, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES
Carole TALON HUGON, Professeur, Philosophie, Université de Nice – Sophia Antipolis, CRHI
Alain TASSEL, Professeur, Lettres Modernes, Université de Nice – Sophia Antipolis, CIRCLES

PRESENTATION

Ce colloque se propose de faire le point sur les tentatives de définition de l'avant-garde. Son ambition est de couvrir tous les champs de la création et de susciter une réflexion pluridisciplinaire intégrant des approches aussi diverses que celles des spécialistes d'esthétique, des historiens ou des praticiens de l'art. Il engagera une réflexion sur la continuité historique du phénomène avant-gardiste qui caractérise le XXème siècle, sur la fortune et la réception des différentes avant-gardes et sur leur signification politique et anthropologique au travers de problématiques croisées comme l'analyse des pratiques et des esthétiques.

Ce colloque bénéficie par ailleurs du partenariat avec des institutions telles que le Musée Marc Chagall et la Cinémathèque de Nice, et proposera en contrepoint des journées d'études des concerts-performances et des projections cinématographiques d'œuvres historiques.

FORMULAIRE D'APPEL A CONTRIBUTION

Les laboratoires CIRCLES, CRHI, CTEL et RITM* organiseront un colloque international intitulé « De l'avant-garde, des avant-gardes : frontières, mouvements » les jeudi, vendredi et samedi 4, 5 et 6 décembre 2008 à l'Université de Nice – Sophia Antipolis.

Les pistes de recherche figurent sur le texte d'orientation du colloque.

Les propositions de contribution (500 mots environ) devront être adressées avant le 15 mai 2008 par voie électronique à Serge Milan (milan@unice.fr), accompagnées d'une courte présentation de l'intervenant. Elles seront examinées et sélectionnées par les Comités Scientifique et d'Organisation du colloque pour le 30 juin 2008.

Chaque intervention ne devra pas dépasser 20 minutes.

*Centre Interdisciplinaire Récit, Cultures, Langues et Société ; Centre de Recherche d'Histoire des Idées ; Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature ; Centre de Recherche sur l'analyse et l'Interprétation des Textes en Musique et dans les Arts du Spectacle

TEXTE D'ORIENTATION

Dans la période post-moderne, la notion même d'avant-garde semble s'être dissoute au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste de catégories esthétiques, qui l'ont au mieux reléguée dans les tiroirs de l'histoire comme objet fétiche, ou au pire, qui l'ont traitée comme une excroissance de la modernité soupçonnée de complicité avec les horreurs du siècle. Les avant-gardes historiques ont même acquis parfois le statut d'un mal nécessaire, d'un « anti-art » qui aura revivifié la création, sans toujours réussir à empêcher la réification de la culture dans les circuits de consommation.

Elles ont pourtant laissé une empreinte indélébile sur la production du XXème siècle, et cela jusqu'à leur *pars destruens* qui a paradoxalement posé les prémisses de tentatives plus « modernes », en proposant de nouvelles réflexions structurelles et formelles sur le matériau artistique. Pourtant, pour reprendre une remarque d'Adorno à propos de la seconde moitié du XXème siècle, « le *gestus* expérimental, terme qui désigne les procédures artistiques pour lesquelles le nouveau s'impose comme une obligation, a subsisté ; mais aujourd'hui, il désigne fréquemment [...] une chose qualitativement différente : le fait que le sujet artistique emploie des méthodes dont il ne peut concrètement prévoir le résultat ».

La notion d'avant-garde se définit donc aussi au travers d'affrontements dialectiques – ancien et nouveau, tradition et modernité – qui nécessitent, comme en photographie, un changement de focales afin de pouvoir faire le point, focales déterminées ici par une réflexion esthétique, historique et philosophique, ainsi que par une analyse des pratiques artistiques. Nous avons dès lors retenu les axes suivants afin d'orienter les interventions des participants :

ANALYSE DES PRATIQUES ET DES ESTHETIQUES D'AVANT-GARDE

Les mouvements qui se réclament de l'avant-garde possèdent des esthétiques très diverses et des pratiques qui méritent d'être soumises à un examen critique. Ces types de production tendent souvent vers la synesthésie et l'œuvre d'art totale, vers l'utilisation de techniques expérimentales, vers l'émergence dans certaines œuvres d'éléments « pauvres » ou d'objets dévalués, ainsi que vers l'établissement d'un lien inédit entre la pratique artistique et sa théorisation. Par ailleurs, les « œuvres » avant-gardistes sont souvent liées à des gestes singuliers dans leur exécution, investissant des lieux où les corps eux-mêmes sont réinventés. Sonder ces tendances, ces expérimentations et ces rapports inédits de l'art à la pensée, à la nature, au trivial ou au corps, permet de reposer explicitement la question des frontières, du mouvement et de l'identité de la pratique et de l'œuvre artistique.

RECEPTION DES AVANT-GARDES ET CONTINUITÉ HISTORIQUE

Au tournant de la seconde moitié du XXème siècle, les héritiers des avant-gardes futuriste, dada ou surréaliste perpétuent un mouvement qui achève de remettre en question la notion d'art tant pour ce qui est des matériaux que pour ce qui concerne la conception formelle des œuvres. Comment cette modernité se réalise-t-elle – ou s'achève-t-elle – dans le Lettrisme par exemple, ou l'Internationale Situationniste, ou encore le mouvement Fluxus? Quelles sont les traces, les empreintes ou les mémoires des avant-gardes encore perceptibles dans ces mouvements nés après 1940? Dans quelle mesure peut-on écrire que les avant-gardes présupposent un *sens* de l'histoire, et qu'elles évoluent toutes dans un certain paradigme temporel qui conçoit l'Histoire comme un processus orienté vers un but dont elle tire sa signification?

DEMARCATIION DES PROJETS ESTHETIQUES, POLITIQUES, ANTHROPOLOGIQUES

Enfin, en quoi la notion d'*avant-garde* artistique se différencie-t-elle de celle de *mouvement* artistique (ou littéraire)? Il semble y avoir là l'idée d'un mode d'organisation militaire, et donc de combats à mener : combat œdipien contre la vieille génération des créateurs, assaut contre les institutions artistiques, éradication des idées esthétiques périmées, corps à corps avec les institutions politiques, enfin guerre ouverte à la société dans son ensemble.

L'avant-garde est-elle à comprendre comme une forme d'organisation permettant d'unifier ces différents types de combats? Il s'agit alors d'examiner comment s'effectue cette unification et comment, dans cette volonté de synthèse polémologique, des contradictions internes condamnent les avant-gardes à n'être presque jamais fidèles à la pureté de leurs objectifs et de leurs proclamations (par exemple, dans leur rapport aux pères spirituels, au mécénat et au marché de l'art, dans leur intégration aux institutions artistiques, dans leur devenir-mode ou école).

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

- ADORNO Theodor W., *Théorie esthétique*, Paris, Klincksieck, 1995.
- ALBERA François, *L'avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.
- BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, Allia, 2003.
- BONNET Henri, *Roman et poésie, essai sur l'esthétique des genres : la littérature d'avant-garde et Marcel Proust*, Paris, Nizet, 1980
- BOURRIAUD Nicolas, *Formes de vie. L'art moderne et l'invention de soi*, Paris, Denoël, 1999.
- BRENEZ Nicole, LEBRAT Christian, *Jeune dure et pure! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Paris / Milan, Cinémathèque française / Mazzotta, 2001.
- BUCH Estebàn, *Le cas Schönberg : naissance de l'avant-garde musicale*, Paris, Gallimard, 2006.
- COMPAGNON Antoine, *Les cinq paradoxes de la modernité*, Paris, Seuil, 1990.
- DANTO Arthur, *La transfiguration du banal*, Paris, Seuil, 1989.
- DE DUVE Thierry, *Au nom de l'art. Pour une archéologie de la modernité*, Paris, Minuit, 1989.
- ELLUL Jacques, *L'Empire du non-sens : l'art et la société technicienne*, Paris, PUF, 1980.
- GHALI Nourredine, *L'Avant-garde cinématographique en France*, Paris, Expérimental, 1995.
- GUET Michel, *L'Artisme considéré comme un des beaux-arts, sinon comme le tout*, Paris, Jean-Pierre Faur Editeur, 2001.
- HARRISON Charles et WOOD Paul, *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997.
- JIMENEZ Marc, *L'esthétique contemporaine : tendances et enjeux*, Paris, Klincksieck, 2004.
- KAUFMANN Vincent, *Poétique des groupes littéraires. (Avant-gardes 1920-1970)*, Paris, PUF, 1997.
- KRAUSS Rosalind, *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Paris, Macula, 1993.
- LEMOINE Serge, LISTA Giovanni, NAKOV Andreï, *Les avant-gardes*, Paris, F. Hazan, 1991.
- LÖWY Michael et SAYRE Robert, *Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité*, Paris, Payot, 1992.
- LYOTARD Jean-François, *La condition post-moderne*, Paris, Minuit 1979.
- MARX William, *Les arrière-gardes au XXème siècle. L'autre face de la modernité esthétique*, Paris, PUF, 2004
- MESCHONNIC Henri, *Modernité, modernité*, Paris, Verdier, 1988.
- MICHAUD Yves, *La crise de l'art contemporain : utopie, démocratie et comédie*, Paris, PUF, 2005.
- NOUDELMANN François, *Avant-gardes et modernité*, Paris, Hachette, 2000.
- PARTOUCHE Marc, *La Lignée oubliée. Bohèmes, avant-gardes et art contemporain de 1830 à nos jours*, Paris, Al Dante, 2004.
- RANCIERE Jacques, *Malaise dans l'esthétique*, Paris, Galilée, 2004.
- ROSENBERG Harold, *La Tradition du nouveau*, Paris, Minuit, 1992.
- TEIGE Karel, *Le Marché de l'art*, Paris, Allia, 2000.