

Dossier de presse

La Nuit des idées à l'INHA

30.01.2020

Être vivant : L'art et les métamorphoses

Info pratiques

Évènement

La Nuit des idées à l'Institut national d'histoire de l'art

Lieu et horaires

Jeudi 30 janvier 2020 - 19h00 - 00h30
Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art - Salle Labrouste
58, rue de Richelieu
75002 Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
RSVP : rsvp@inha.fr

Communication et relations presse Institut national d'histoire de l'art

Marie-Laure Moreau
Directrice de la communication
marie-laure.moreau@inha.fr
+33 (0)1 47 03 89 50

Anne-Gaëlle Plumejeau
Chargée de communication et
des relations presse
anne-gaelle.plumejeau@inha.fr
+33 (0)1 47 03 79 01

Mary Beth Edelson, *Goddess Head/Soft from Femfolio*, 1973, silver gelatin fiber print, oil paint and ink, 25.4x20.3, David Lewis Gallery, NY

Collectif Catastrophe © Francois Fleury.

L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) participe pour la troisième fois à La Nuit des idées le 30 janvier 2020

Au cours d'une soirée exceptionnelle, qui aura lieu dans la prestigieuse bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art – Salle Labrouste, l'INHA propose d'ouvrir le débat sur le thème « Être vivant : L'art et les métamorphoses ».

En compagnie d'artistes et d'historiens de l'art, mais également de musiciens, de scientifiques, d'écrivains et de philosophes, nous tenterons d'éprouver et de penser ensemble cette obscure évidence que constitue notre appartenance commune au monde des vivants, en opérant une traversée oblique de l'histoire de l'art, de l'archéologie à l'art le plus contemporain.

L'INHA offrira ce soir-là une plateforme de pensée et d'expériences à la croisée des mondes, entre culture populaire et débat savant, intervention poétique et dialogue de fond, mêlant les genres, les disciplines et les générations. Jean-Christophe Bailly, écrivain et philosophe, et Laura Bossi-Régnier, historienne des sciences et neurologue, viendront rejouer la partition des êtres et les frontières mouvantes du vivant, entre l'humain, la faune et la flore ; Gloria Friedmann évoquera son œuvre qui interroge, entre réflexion métaphysique et décalages ironiques, les dissonances entre les humains et leur environnement ; Chassol reviendra, dans un dialogue musical, sur sa façon de puiser dans la chair même du réel les harmoniques de ses compositions ; Marie-José Mondzain repensera, à partir de la figure de Kafka et d'images choisies, la puissance subversive de la métamorphose ; Fabrice Hyber et Pierre Wat chercheront à cartographier nos interactions avec des paysages en mouvement perpétuels ; enfin, l'écrivaine et chanteuse Blandine Rinkel, son groupe Catastrophe et le réalisateur et acteur Benoît Forgeard viendront clore cette « nuit encore jeune » par une création inédite qui mêlera poésie, dialogue, musique et performance.

Qu'on l'envisage en termes artistiques, mais également biologiques ou métaphysiques, du microcosme au macrocosme, le vivant est fondamentalement métamorphoses : mutations, contaminations, passages, hybridations. L'art, en tant que producteur de formes et de sens en devenir permanent - en tant que lieu par excellence de l'intermédiaire - est, à cet égard, un catalyseur privilégié de pensée et d'action. Il peut nous permettre d'envisager avec plus d'acuité et d'intensité les métamorphoses majeures qui bouleversent aujourd'hui, à l'heure de l'anthropocène, notre perception et nos définitions du vivant. Comment les artistes

peuvent-ils nous aider à cartographier les territoires physiques et symboliques en mouvement perpétuel sur et avec lesquels nous évoluons, la plupart du temps sans nous en rendre compte ? Comment, malgré son urgence, ne pas céder au vertige produit par une refonte des grandes classifications qui structurent le vivant ?

Des relations entre les différents acteurs de l'organisme-monde (des rapports de l'humain au non-humain jusqu'aux questions de genre) à la remise en cause du concept désormais problématique de « nature », du mythe de Pygmalion (rendre l'art vivant) au bio-art (créer avec le vivant), le but de cette soirée est bien de donner à voir, mais également à entendre, à sentir et à penser le bruissement infini des formes de vies et des connexions plurielles entre les êtres : leur plasticité, leur fragilité, leur créativité. De nous rendre ainsi, à tous égards, plus divers, plus sensibles donc plus vivants.

À propos de la Nuit des idées

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations : chaque année, cet événement, à l'initiative de l'Institut français, est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Parce que la pensée traverse les frontières, toutes les formes sont représentées (conférence, théâtre, performance, projections, concert...) et les lieux les plus prestigieux comme les plus inattendus sont conviés à se joindre à la fête, en proposant leur interprétation originale du thème proposé. Au fil des fuseaux horaires, les échos de la Nuit des idées se répercutent via les réseaux sociaux, faisant de la Nuit des idées un événement global.

Piero del Pollaiuolo (attr.) *Apollo and Daphne*, c.1470-80, panneau sur bois peint, 29.5x20, National Gallery, NG928
Piero del Pollaiuolo (attr.) *Apollo and Daphne*, panneau sur bois peint, 29.5x20, National Gallery, NG928

Programme

- 19H00 Introduction**
Éric de Chassey (directeur général de l'INHA)
- 19H15 Entretien inaugural**
Gloria Friedmann (artiste) et **Thomas Schless**er (historien de l'art)
- 20H00 Table ronde - débat**
Territoires en mouvement
Avec **Fabrice Hyber** (artiste) et **Pierre Wat** (historien de l'art)
Modératrice : **Estelle Zhong Mengual** (historienne de l'art)
- Le concept de « nature » semble désormais problématique pour penser la pluralité et la complexité des interactions entre l'humain et les territoires sur et dans lesquels il évolue. Comment l'art peut-il nous aider à proposer de nouvelles cartographies de ces écosystèmes en mouvement ?
- 20H45 Entretien musical et projection**
Avec **Christophe Chassol** (compositeur, musicien)
- 21H20 Entretien**
Décoloniser le vivant
Avec **Marie-José Mondzain** (philosophe) et **Zahia Rahmani** (écrivaine, historienne de l'art)
- Le vivant est aussi affaire de perceptions et d'imaginaires : comment les artistes et les écrivains peuvent-ils nous aider à décoloniser les imaginaires annexés sous l'action des forces de domination ? Comment reprendre possession des territoires perdus du vivant ?
- 22H00 Projection**
Films de **Jean Painlevé** sélectionnés et présentés par **Gallien Déjean** (historien de l'art, commissaire d'exposition) et **Fanny Schulmann** (conservatrice du patrimoine et commissaire d'exposition)
- 22H30 Table ronde - débat**
Entre les êtres, la partition du vivant
Avec **Jean-Christophe Bailly** (écrivain, philosophe), **Laura Bossi-Régnier** (neurologue, historienne des sciences) et **Claire Moulène** (historienne de l'art, commissaire d'exposition)
Modératrice : **Marion Duquerroy** (historienne de l'art)
- Les frontières et les hiérarchies qui distribuaient le vivant tendent aujourd'hui, au risque du vertige, à une totale redistribution : comment repenser les relations complexes - projectives, contaminées - qu'entretiennent humain et non-humain ? L'art, en tant qu'espace des métamorphoses, ne peut-il nous permettre de rejouer la partition du vivant ?
- 23H20 Lecture et projection**
Les métamorphoses
Projection de *Breathe in breathe out* (2019) de **Christine Rebet** (artiste), texte de **Emanuele Coccia** (philosophe)
- 23H30 Lecture performance musicale**
Avec **Blandine Rinkel** (écrivaine, musicienne), le groupe **Catastrophe** et **Benoît Forgeard** (comédien et réalisateur)
- 00H30 Fin de la soirée**

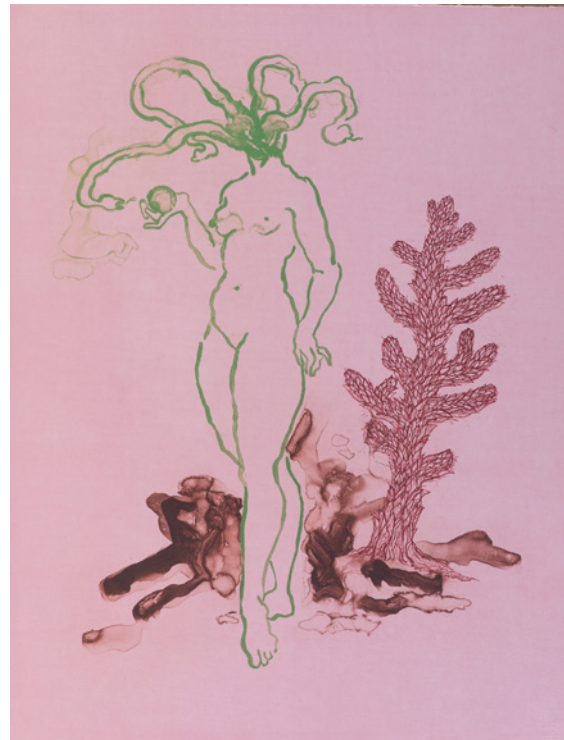
Peinture de jardin - 30-35 après JC - Pompéi, Maison du Bracelet d'Or.

Fabrice Hyber, *Paysage de mesures*, 2019, huile et fusain sur toile, 150x250, coll de l'artiste.

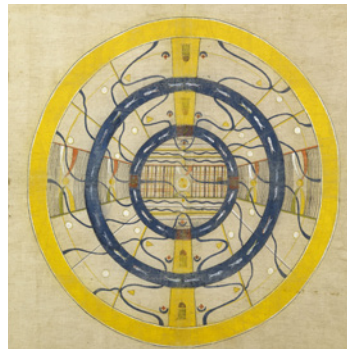
Sergei Mikhailovich Eisenstein, *Faute d'amant*, s.d., 27x36.

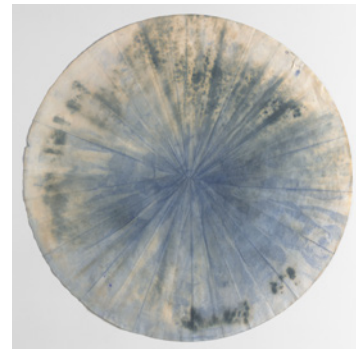
Alice Maher, *La Mujer Sierpa*, 2014, 50x65, impression photopolymère, gravure, coll. de l'artiste.

Tout un monde, décor pour le service Diane, Fabrice Hyber, 2007
Tout un monde, assiette plate
 Porcelaine nouvelle ou PN, mise au point à la Manufacture de Sèvres en 1882. Signée - Diamètre : 26 cm
 Photo Gérard Jonca/ Sèvres –
 Manufacture et Musée nationaux
 © Adagp, Paris, 2019

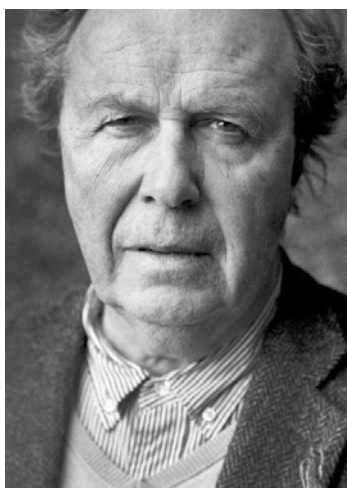

Diagramme cosmologique (adhaidvipa), XIXe siècle, Gujarat, coton, peinture sur toile, 0.67x0.74x0.004, musée du quai Branly.

Petite cosmogonie, Kermarrec Joël, 1981, diamètre 0.5, crayon de couleur, mine de plomb, acrylique, pigment, ENSBA © Adagp, Paris, 2019.

À propos des intervenants

© Babelio

Jean-Christophe Bailly

Né en 1949, est écrivain, poète et dramaturge. Docteur en philosophie, il enseigne à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois. Il a également poursuivi une activité éditoriale chez plusieurs maisons d'édition comme Christian Bourgeois ou Hazan par exemple. Auteur d'une œuvre considérable qui touche à tous les champs du savoir et de l'écriture, à la croisée de la philosophie, de l'histoire de l'art, de la poésie. Spécialiste du romantisme, il a publié de nombreux ouvrages sur des artistes du ^{xx}e siècle (Duchamp, Ernst, Schwitters, Aillaud par ex). Il est en outre l'auteur de *Le versant animal* (Bayard, 2007), *L'Atelier infini* (Hazan, 2007), *L'Instant et son ombre* (Seuil, 2008), *Le Dépaysement* (Seuil, 2011) pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que *Le Parti pris des animaux* (Seuil, 2013), ou plus récemment, *Un arbre en mai et Saisir, quatre aventures galloises* (Seuil, 2018)

Laura Bossi-Régnier

Née en 1950, est neurologue et historienne des sciences. En plus d'une carrière scientifique Elle a participé à de nombreuses expositions thématiques traitant des relations entre histoire de l'art, histoire des idées et histoire des sciences, dont « Mélancolie » (2005) et « Crime et châtement » (2010). À la suite de cette dernière, elle a dirigé un colloque interdisciplinaire à la Fondation des Treilles, « Crime et folie », dont les actes sont publiés chez Gallimard (2011). Elle a également travaillé sur les frontières du vivant (*Les frontières de la mort*, Payot, 2012). Elle prépare actuellement un livre sur le savant darwiniste allemand Ernst Haeckel (1834-1919).

Éric de Chassey

Né en 1965 à Pittsburgh, est directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) et professeur d'histoire de l'art contemporain à l'École normale supérieure de Lyon. De 2009 à 2015 il a été le directeur de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'art et la culture visuelle des ^{xx}e et ^{xxi}e siècles et a assuré le commissariat de multiples expositions en France et dans le monde.

© Patrick Faigenbaum

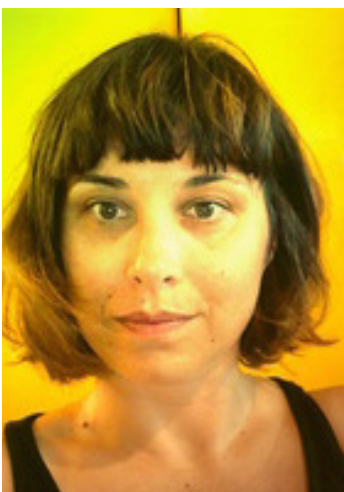
Christophe Chassol

Né en 1976, est compositeur, musicien et producteur, formé au Conservatoire de Paris et au Berklee College Music de Boston. Il est l'auteur de cinq albums, parus chez Tricatel, et collabore régulièrement avec de nombreux musiciens comme Frank Ocean, Solange, Sébastien Tellier ou Phoenix. Il a également travaillé avec des artistes comme Sophie Calle ou Xavier Veilhan, et anime depuis 2017 une chronique hebdomadaire sur France Musique, où il analyse un morceau de musique moderne ou contemporaine. Il travaille sur un nouveau projet, « Ludi », inspiré du roman *Le jeu des perles* d'Hermann Hesse.

Gallien Déjean

Né en 1978, est critique d'art et commissaire d'exposition. Entre 2013 et 2015, il a occupé le poste de curateur au Palais de Tokyo. Il est actuellement professeur d'histoire de l'art à l'École Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy. Il est membre de Treize, structure de production, d'exposition et d'édition. En 2013, il a co-organisé avec Fanny Schulmann l'exposition collective « Le club des sous l'eau » autour de l'œuvre du réalisateur Jean Painlevé. Il a récemment organisé « A Study in Scarlet » une exposition consacrée à l'artiste, musicienne et actrice porno Cosey Fanni Tutti au Frac Île-de-France.

Marion Duquerroy

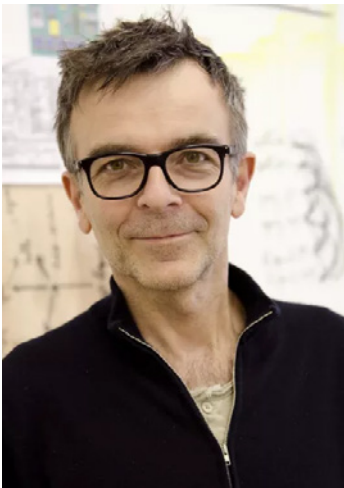
Est historienne de l'art, maîtresse de conférence en histoire de l'art contemporain et spécialiste de la scène contemporaine britannique. Elle dirige le département d'histoire de l'art de l'UCO à Angers et enseigne également l'histoire de l'art à Hanoï. Elle s'est plus particulièrement intéressée aux relations entre corps, paysage et environnement économique dans l'art contemporain. Elle travaille actuellement sur la question de l'animal et de l'animalité dans l'art. Sa thèse de doctorat qui portait sur l'idée de nature dans l'art contemporain britannique des années 1990 à nos jours est en cours de publication aux Presses du réel.

Gloria Friedmann

Née en 1950, Gloria Friedmann est une artiste à l'œuvre protéiforme, entre peinture, installation, performance et tableaux vivants qui interroge, entre réflexion métaphysique et décalages drolatiques, les dissonances entre les humains et leur environnement. Procédant d'une poétisation du lexique de l'art minimal et d'une certaine culture des matériaux propres à l'Arte povera, ses œuvres relèvent d'un militantisme poétique qui révèle, avec une ironie tragique, les fragilités créatives du vivant et défait les dichotomies aliénantes qui déterminent nos relations au monde. Elle a été présentée lors de nombreuses expositions internationales (Louvre en 2007, Centre Pompidou en 2009, Palais de Tokyo en 2013).

Fabrice Hyber

Né en 1961, est un artiste qui vit et travaille à Paris. Récemment élu à l'Académie des Beaux-Arts, il intervient dans des domaines et des supports multiples (dessin, peinture, sculpture, vidéo) et place l'articulation entre l'art la science au centre de son travail. Son œuvre se présente comme un réseau de ramifications en perpétuel développement, procédant par accumulations et hybridations : il opère ainsi de glissements constants entre une grande diversité de domaines et de thématiques, s'inspirant de la manière dont se développent les systèmes cellulaires des organismes vivants. La réflexion sur l'homme et son devenir face aux développements scientifiques et aux mutations des espèces est un point focal de son œuvre.

Marie José Mondzain

Philosophe, diplômée de l'ENS et est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle s'est spécialisée dans l'étude du rapport aux images et au langage (publicité, propagande, actualités). Elle est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels *Image, icône, économie...* (Seuil), *Le commerce des regards* (Seuil), *Homo spectator* (Bayard) ou *Qu'est-ce que tu vois ?* (Gallimard), *Kafka et la décolonisation de l'imaginaire* (à paraître en février 2020, La Fabrique).

Claire Moulène

Est en charge de la programmation à la Fondation d'entreprise Ricard depuis novembre 2019. Elle a auparavant été commissaire pendant trois ans au Palais de Tokyo (où elle a, entre autres, co-curaté l'exposition « Futur, ancien, fugitif. Une scène française » et la 15ème biennale d'art contemporain de Lyon) et journaliste aux Inrockuptibles où elle a animé avec Jean-Max Colard les pages arts de 2003 à 2016. Elle a cofondé et animé de 2012 à 2019 la revue d'art et de recherche Initiales, éditée par l'école des beaux-arts de Lyon.

Zahia Rahmani

Écrivaine et historienne d'art de formation, Zahia Rahmani est responsable à l'INHA, du domaine de recherche Histoire de l'art mondialisée. Ses recherches portent sur les corpus critiques et les pratiques artistiques à l'ère de la mondialisation. Elle est également l'auteur d'une trilogie consacrée à des figures contemporaines « d'hommes bannis ». Un travail littéraire sur des figures impensées de la théorie postcoloniale. Elle est membre du Collège de la Diversité Chevalier des Arts et Lettres.

© Sébastien Dolidon

Blandine Rinkel et Catastrophe

Née en 1991, est écrivaine, journaliste, musicienne et performeuse. L'abandon des prétentions (Fayard, 2017), son premier roman, sera sélectionné pour le prix Goncourt du premier roman. Elle a récemment publié Le nom secret des choses (Fayard, 2019). En 2016, avec Pierre Jouan et Arthur Navellou, elle participe à la création du groupe Catastrophe, constitué aujourd'hui de sept membres. Kaléidoscope de genres musicaux, entre performance, poésie, chant, chorégraphie, Catastrophe sort leur premier disque « La nuit est encore jeune » (Tricatel, 2018), précédé d'un ouvrage du même nom (Pauvert, 2017) : « Catastrophe se produit la nuit et ne fait jamais deux fois la même chose. Dans des cabarets et des anciens abattoirs, dans des foyers de théâtre, des cafés fermés, sur les murs de la ville, dans les forêts et les musées, sur des disques ou des livres, au 7e sous-sol d'un parking ou sur des plages vides, Catastrophe imagine. »

© Philippe Groslier

Thomas Schlessler

Thomas Schlessler est historien de l'art, directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur à l'École polytechnique. Il a notamment publié des ouvrages sur Gustave Courbet, Paul Chenavard, la censure et la liberté d'expression et, plus récemment, il a signé deux essais sur les liens entre l'image et le vivant : *L'univers sans l'homme, les arts contre l'anthropocentrisme* (Hazan, 2016) et *Faire rêver, de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire* (Gallimard, 2019).

Fanny Schulmann

Née en est historienne de l'art, conservatrice du patrimoine et commissaire d'exposition. Diplômée de l'École du Louvre, de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de l'université de Picardie Jules Verne, elle a travaillé en tant que conservatrice chargée de la période contemporaine au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme entre 2015 et 2018, et est actuellement en poste au Musée d'Art moderne de Paris. Elle fait également partie de *Treize*, un espace collectif indépendant basé à Paris. Elle a co-organisé en 2013, avec Gallien Déjean, l'exposition collective *Le club des sous l'eau* autour de l'œuvre de Jean Painlevé

Pierre Wat

Né en 1965, est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, critique d'art et commissaire d'exposition. Spécialiste du romantisme européen et de la question du paysage, auteur d'ouvrages remarquables sur Constable et Turner, il a également consacré plusieurs monographies à des artistes du xxe siècle comme Pierre Buraglio, Claude Viallat ou, récemment, Hans Hartung. Paru en 2017, son ouvrage *Pérégrinations, paysages entre nature et histoire*, a reçu plusieurs prix prestigieux.

Estelle Zhong Mengual

Née en 1989, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de Sciences-Po Paris, est historienne de l'art. Elle a co-dirigé l'ouvrage *Reclaiming Art – Reshaping Democracy* (Les presses du réel, 2017) et est co-auteure de *Esthétique de la rencontre* (Seuil, 2018). En parallèle de ses recherches sur l'art en commun, elle s'intéresse à la manière dont nous pouvons élargir nos formes du collectif au vivant, dans le contexte de la crise écologique. Elle travaille notamment à la constitution d'une histoire environnementale de l'art.

À propos de Jean Painlevé (1902-1989)

Considéré comme l'un des pères fondateurs du cinéma scientifique, il a réalisé plus de deux cents films. Il est remarqué par les surréalistes qui admirent la vision plastique et évocatrice de ses films qui relèvent d'une multitude d'aspects qui en font la richesse : le croisement entre l'art et les sciences, l'outil documentaire comme moyen d'expression de masse, la politique à travers son engagement antifasciste, la plongée sous-marine, l'aventure, la fabrication de produits dérivés déclinant les motifs qui font l'obsession du cinéaste (hippocampes, algues, crevettes) sous la forme de tissus, de papiers peints, ou encore de bijoux.

À propos de Christine Rebet

Dessinatrice, performeuse et réalisatrice de films d'animation, son travail repose sur les illusions d'optique et les expériences spirituelles de la fin du XIXe siècle et le paysage de divertissement pré-cinématographique, soulignant ainsi les dispositifs trompeurs similaires dans la politique contemporaine et les médias. Elle a notamment réalisé cette année à l'occasion de la soirée « Nomade » à la Fondation Cartier *Breathe in-Breathe out*, un film animé aux images bigarrées qui donne à voir le parcours spirituel d'un moine dans les montagnes.

Conception de la Nuit : **Matthieu Leglise** (INHA)

Évènement organisé en partenariat avec l'Institut français

Suivez **#lanuitdesidees** à l'INHA sur les réseaux sociaux

Vous pouvez également suivre la retransmission en direct et participer au débat depuis notre site : **www.inha.fr**

Institut national d'histoire de l'art
6 rue des Petits-Champs
ou 2 rue Vivienne
75002 Paris

www.inha.fr