

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY **4 -11 juillet 2022**

Montrer/Chercher : l'art brut à l'épreuve des archives

Dans une lettre à son ami Jacques Berne datée du 3 août [1970], Jean Dubuffet déclare : « L'entreprise de l'Art Brut [...] a consisté non pas à montrer l'art brut après l'avoir défini, mais à chercher où est l'art brut, en vue de réunir une documentation qui pourrait peut-être finalement le définir. »

En écho à la donation historique consentie par Bruno Decharme – collection abcd au Musée national d'Art moderne en 2021, comportant plus de neuf cents œuvres majeures d'art brut dont une sélection est présentée dans une salle dédiée du parcours permanent, la huitième édition de l'Université d'été de la Bibliothèque Kandinsky questionnera la diversité des figures de « passeurs » et « découvreurs » (médecins, chercheurs, collectionneurs, artistes, galeristes...) impliquées dans la documentation, la collecte, la diffusion et la reconnaissance de l'art brut.

L'opposition des termes « montrer » / « chercher » sous la plume de Dubuffet illustre l'attention cruciale qu'il accordait aux sources, dont le rassemblement ne constitue pas la condition d'une étude préalable, mais l'aboutissement d'une recherche de terrain dont les fruits, œuvres et documentation, se confondent. De fait, l'infinie variabilité de la définition des objets de l'art brut, tour à tour source de plaisir esthétique et de connaissance, nous invite à explorer de manière critique la porosité des frontières entre ce qui fait « œuvre » et ce qui fait « document » : œuvres à part entière qui documentent des pratiques singulières et dont elles restent souvent la seule trace, corpus dynamiques, qui sont archive et œuvre tout à la fois, artistes archivistes à vocation encyclopédique à l'instar du facteur Cheval, de Henry Darger ou d'August Walla, compulsant leur propres collections d'images

Art Brut, outsider, naïf, populaire, vernaculaire, psychopathologique, médiumnique : cette pluralité terminologique ne doit pas constituer un facteur d'indétermination mais au contraire nous inviter à préciser les contextes historiques et géo-culturels, internationaux, des multiples définitions et pratiques de l'art brut. Quelles sont les traces de l'art brut ? Écrits/écritures, dessins, photographies, correspondance, rapports et comptes-rendus d'analyse, récits littéraires, reportages photographiques, sources audiovisuelles, quelles sources pour comprendre l'activité d'individus dont on ignore ou l'on cache parfois jusqu'au nom de famille ? Les collections des « passeurs » qui ont su voir et valoriser l'art brut suffisent-elles à expliquer et analyser ces histoires ? Quelles furent, quelles sont les méthodes de regroupement, d'étude et de valorisation employées pour faire collection et constituer une documentation ? Quels sont les enjeux d'une définition « en creux » de l'art brut ?

In a letter addressed to his friend Jacques Berne on the 3rd of August 1970, Jean Dubuffet wrote : « The entire art brut initiative consisted not necessarily in showing art brut after having defined it, but in searching where art brut might be found, in order to accumulate a documentation that could, perhaps, be able to define it. » [1]

In conjunction with the historical donation that Bruno Decharme – collection abcd has entrusted to Musée national d'art moderne – Centre Pompidou in 2021 and gathering more than 900 major works of art brut, partly shown in the permanent collection, the 8th edition of Bibliothèque Kandinsky Summer University will address the diversity of « connecting » talent spotters of art brut : therapists, researchers, collectors, artists, gallerists, etc., that have lastingly gathered useful documentations and collections and contributed to the visibility and revaluation of art brut.

Under Dubuffet's words, the contrasting terms « showing »/ « searching » reveal the great importance he granted to primary sources, understood not as preconditions to research, but as the result of patient fieldwork where works of art and documents often get mixed up and merge. The infinite variability in defining art brut or outsider objects, simultaneously understood as source of aesthetic pleasure and objects of knowledge, invites us to critically address the porosity between the definitions of « work of art » and « document » : as art objects, they often document the artistic practices and gestures that created them and represent the sole documentary traces of their singularity; as dynamic objects they embody the work of art and the archive at once ; last but not least, numerous artists are inhabited by the archival drive and by the encyclopedic, collecting, impulse as Facteur Cheval, Henry Darger or August Walla.

Art brut, outsider art, naive art, popular/folk/vernacular, psychopathological, medium art: the terminological diversity calls for contextual readings of multiple cultural histories of art brut practices, understood on international scale. What are the primary sources for art brut? Writings, drawings, photography, correspondence, analysis report, diagnosis, literary productions, audiovisual reportages, what kind of documentary sources to understand the artistic work of practitioners whose last names or identities are sometimes unknown or sometimes hidden. Are the collections of these “connecting figures” (collectors, gallerists or therapists), who have seen and valued art brut, enough to explain and analyze their histories and biographies? What were, what are, the current methods of historiographical collecting, study and visibility used to build and compile pertinent documentation? What are the challenges of an “against the grain” definition of art brut?

LE COMITÉ DE PILOTAGE

- **Cristina Agostinelli**, attachée de conservation et responsable de programmation, Collections contemporaines, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Thomas Bertail**, chargé de coordination de la recherche, Bibliothèque Kandinsky, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Bruno Decharme**, collectionneur et spécialiste de l'art brut
- **Sophie Duplaix**, conservatrice en chef des Collections contemporaines, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Mica Gherghescu**, responsable du pôle recherche et programmation scientifique, Bibliothèque Kandinsky, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Nicolas Liucci-Goutnikov**, conservateur, chef de service de la Bibliothèque Kandinsky, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Anne Montfort**, conservatrice, Cabinet d'arts graphiques, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Lucienne Peiry**, docteur en histoire de l'art, commissaire d'expositions, chargée de cours à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. A été directrice de la Collection de l'Art Brut à Lausanne puis directrice de la recherche et des relations internationales de ce musée. www.notesartbrut.ch
- **Mathieu Potte-Bonneville**, directeur du Département Culture et Création, Centre Pompidou, Paris
- **Xavier Rey**, directeur du Musée national d'Art moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Barbara Safarova**, productrice de films, docteur ès lettres et en esthétique, présidente de l'association abcd (art brut connaissance & diffusion), directrice de programme au Collège international de philosophie.
- **Diane Toubert**, archiviste, collections contemporaines, Bibliothèque Kandinsky, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Aurélie Verdier**, conservatrice, Collections modernes, au Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris

LES PARTICIPANTS

- **Marica Antonucci**, Université Johns Hopkins
- **Julia Ben Abdallah**, Ecole du Louvre
- **Flavie Beuvin**, Centre d'Études des Arts Contemporains, Université de Lille
- **Cécile Cunin**, Université de Rennes 2
- **Carolina Festa**, Royal Academy of Fine Arts Antwerp
- **Maria Christina Scarabotolo Gabaglia Penna**, Université Fédérale de l'État de Rio de Janeiro/Museu de Astronomia/UNIRIO et collaboratrice Musée d'Images de l'Inconscient et Musée Bispo do Rosario
- **Dr. François Granier**, CHU Toulouse - Université Toulouse III, Praticien hospitalier honoraire CHU Toulouse. Président SFPE-AT. (Société française de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie).
- **Céline Gazzoletti**, École du Louvre - Galerie Hervé Van der Straeten
- **Eurípedes Gomez da Cruz Junior**, Museu Nacional de Belas Artes/ Ibram /MinTur, Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente.
- **Pauline Goutain**, Musée d'art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand
- **Caterina Flor Gümpel**, Institut d'études transculturelles (CATS), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- **Rena Kano**, Commissaire d'exposition indépendante, Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS), Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
- **Raphaël Koenig**, Université de Toulouse II
- **Julia Lukasiak**, chercheuse indépendante
- **Yaysis Ojeda Becerra**, chercheuse indépendante et critique d'art, Hypermedia Magazine
- **Laura Pelayo González**, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid
- **Valérie Rousseau**, Curatorial Chair for Exhibitions & Senior Curator, American Folk Art Museum, New York
- **Nancy Thébaut**, Skidmore College, Assistant Professor of Art History (Saratoga Springs, NY)
- **Roberta Trapani**, Commissaire d'exposition indépendante / Paris Nanterre-Studi culturali Europei, Palerme
- **Brooke Wyatt**, University of Pittsburgh, History of Art and Architecture

LES INVITÉS

- **Corinne Benestroff**, psychologue clinicienne à l'EPS de Ville-Evrard, docteure en littérature, elle a animé des ateliers à visée thérapeutique (danse, théâtre, écriture). Ses recherches portent sur les traumatismes collectifs, les fonctions thérapeutiques de l'art, les processus de résilience dans une perspective transdisciplinaire.
- **Baptiste Brun**, est enseignant-chercheur à l'université Rennes 2. Il est l'auteur de *Jean Dubuffet et la besogne de l'Art Brut. Critique du primitivisme* (Les presses du réel, 2019) et commissaire de l'exposition itinérante « Jean Dubuffet, un barbare en Europe » (Mucem, Marseille ; IVAM, Valencia ; MEG, Genève, 2019-2021). Ses travaux et publications s'intéressent aux interactions qui opèrent à la croisée de la création artistique, de l'histoire de l'art, de l'anthropologie et de la psychiatrie au XXe et XXIe siècle. Il porte une attention toute particulière aux artefacts apparentés à l'art brut et aux relations entre primitivisme et épistémologie de l'histoire de l'art.
- **Kaira Cabañas**, est professeure d'art moderne et contemporain mondial et professeure affiliée au Centre d'études latino-américaines de l'Université de Floride à Gainesville. Elle est l'auteure de plusieurs volumes, dont *Immanent Vitalities: Meaning and Materiality in Modern and Contemporary Art* (University of California Press) qui a reçu le prix Frank Jewett Mather 2022 de la College Art Association, et *Learning from Madness: Brazilian Modernism and Global Contemporary Art* (University of Chicago Press, 2018). En 2012, elle a co-organisé (et édité le catalogue) *Specters of Artaud: Language and the Arts in the 1950s* au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Elle prépare actuellement son cinquième livre, "Deviant Art Histories: From Radical Psychiatry to Cultural Citizenship", qui a été soutenu par une bourse senior (2021-2022) au Center for Advanced Visual Studies, National Gallery of Art, à Washington D.C.
- **Bruno Dubreuil**, Critique d'art, enseignant en photographie et en histoire de l'art, commissaire d'exposition. En 2015, il publie le premier article d'une longue série sur les rapports entre photo et art brut dans « Brut Now, l'art brut au temps des technologies » (Les Presses du réel, 2016). En 2022, il participe au colloque de Cerisy consacré à l'art brut. En parallèle, il poursuit une pratique artistique personnelle et publie son premier récit photographique en 2020, « Après, on oublie ».

- **Valérie Loth**, attachée de conservation, Cabinet des arts graphiques, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris
- **Bruno Montpied**, né en 1954, est un peintre et chercheur autodidacte, versé dans la défense des arts populaires spontanés (naïf, brut, singulier). Collaborateur de plusieurs publications, dont le magazine *Artension* et la revue *Création Franche*, il est par ailleurs l'auteur de deux livres principaux, *Eloge des Jardins anarchiques* (L'Insomniaque éditeur, 2011) et *Le Gazouillis des éléphants* (éditions du Sandre, 2017). Il anime aussi, depuis 2007, un blog consacré à ses recherches, *Le Poignard subtil*.

Programme

Lundi 04/07/2022

10.30 – 12.30 Ouverture de l'Université d'été de la Bibliothèque Kandinsky (Bibliothèque Kandinsky).

Introduction par l'équipe organisatrice de l'Université d'été 2022

Tour de table des participants et courte présentation des projets de recherche

Présentation du projet d'édition du Journal de l'UEBK

12.30-14.00 Déjeuner libre

14h30 – 15h30 Conférence – cadre **Barbara SAFAROVA** (Salle École Pro).

« Donation Bruno Decharme et les recherches d'abcd. L'art brut : un concept à l'épreuve ».

Publique. Sur inscription : <https://bk.reservio.com/events/19fe2baa-036c-41d5-958e-fe9e694ca7ea/>

15h30 - 16h30 Conférence - cadre **Lucienne PEIRY** (Salle École Pro).

« Mémoire de deux œuvres disparues. Traces et archives d'Art Brut »

Publique. Sur inscription : <https://bk.reservio.com/events/60d48719-bf86-4404-b195-4488a72d4e90/>

19H -21H **Table – ronde publique autour de la donation Decharme et son inscription dans l’histoire du musée : enjeux, perspectives. Avec Bruno Decharme, Sophie Duplaix, Lucienne Peiry, Barbara Safarova (Bibliothèque Kandinsky). Entrée libre.**

<https://bk.reservio.com/events/265fd9c4-a9a1-4888-b0ea-4624cee36216/>

Mardi 05/07/2022

9H30 – 12H30

Panel 1 : Expographie/muséologie de l’art brut (Salle de l’Ecole Pro). Modération et introduction : Anne MONTFORT

Eurípedes Gomez da Cruz Junior : « De l’asile au Musée – une collection brésilienne »

Brooke Wyatt : "De la nature morte à la nature vivante : l'œuvre-archive de Séraphine Louis "

Valérie Rousseau : « Neurodiversité et Musée »

11h00 – 11h40 Intervention : Valérie LOTH à propos de la donation Decharme dans les collections du Musée national d’art moderne. Études de cas

Discussion collective

12.30-14.00 Déjeuner libre

14h00 – 17h30

Présentation des collections de la Bibliothèque Kandinsky et du travail bibliographique (Diane TOUBERT, Pascale HILSZ)

Consultation libre de documents et d'archives à la Bibliothèque Kandinsky

Mercredi 06/07/2022

9H30 – 12H30

Panel 2 : Anonymat, auctorialité, renversement des normes, rapports de domination (Salle École Pro). Modération et introduction : Aurélie VERDIER

Carolina Festa : “Anonymes: Some Bodies of Work”

Céline Gazzoletti : « Questionner la relation entre médiumnalité et surréalisme »

Flavie Beuvin : « Le féminin dans l’Art Brut : fictions des corps vécus et formes d’apparaître incarnées »

Nancy Thébaut : titre à confirmer

Discussion collective

12.30-14.00 Déjeuner libre

14h00 – 17h00

Panel 3 : Passeurs, sources, archives, prospective (Salle École Pro). Modération et introduction : Baptiste BRUN

Raphaël Koenig : « Dévoilements : Morris Hirshfield à l’Exposition internationale du surréalisme (1947) »

Laura Pelayo Gonzalez : Máximo Rojo et l'art brut : repenser l'archive

Roberta Trapani : “Osservatorio Outsider Art. Une histoire de résistances aux lisières de l’Europe »

15h30 – 16h10 Bruno DUBREUIL : « Les pratiques brutes de la photographie : une histoire en questions »

16h15 – 16h35 Cristina AGOSTINELLI : « Yüksel Arslan (1933-2017) artiste, bibliophile et collectionneur. »

Discussion collective

18H30 – 20H30 Conférence publique Baptiste BRUN (Bibliothèque Kandinsky) : "Biographies brutes & archives nettes. Des histoires d'art brut au mythe, et retour". Entrée libre : <https://bk.reservio.com/events/ff981221-b3ad-44d3-8e75-d27e3f42c1bf/>

Jeudi 07/07/2022

10H30 – 12H30

Visite du **Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne/ Centre d'Etude de l'Expression** avec **Anne-Marie DUBOIS**, Responsable scientifique du MAHSA, **Margaux BLONDEL**, Chargée de l'action culturelle et des archives et **Margaux PISTEUR**, Chargée de collection.

12.30-14.00 Déjeuner libre

14H – 17H30

Panel 4 : Art-Thérapie/pathologie/histoire des pratiques en psychiatrie/aliénation-désaliénation (Salle École Pro). Modération et introduction : Corinne BENESTROFF

Marica Antonucci : « Piero Gilardi's Art Brut Experience »

Maria Christina Garabaglia Penna : « Un nouveau regard pour l'Histoire de l'Art »

François Granier : « De l'art-thérapie à l'Art Brut : quel archivage ? »

Caterina Flor Gümpel : « L'Art brut et la "méthode Gugging": Leo Navratil et le test de projection de la personnalité dans le dessin chez Karen Machover comme source de création artistique »

16h30 – 17h10: Kaira CABANAS (en visioconférence) : "Decolonizing and displacing art brut: in, of and from the Global South"

Discussion collective

Vendredi 08/07/2022

Visite du **LAM Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut**. Présentation et visite des collections et visite de la Bibliothèque Dominique Bozo Avec **Savine FAUPIN**, Conservatrice en chef en charge de l'art brut, Christophe BOULANGER, attaché de conservation en charge de l'art brut et **Stéphanie VERDAVAINE**, Responsable de la bibliothèque Dominique Bozo. Sur inscription préalable.

Samedi 09/07/2022

9H30 – 12H30

Panel 5 : Attribution, signature/ Terminologie/ historiographie et méthodes de l'art brut (Salle de l'Ecole Pro). Modération et introduction : Lucienne PEIRY

Julia Ben Abdallah : « Questionner les systèmes de domination à l'œuvre dans la définition de l'art brut. Une approche historique et une réflexion sur la gestion actuelle des collections.

Cécile Cunin : « Art brut, art asilaire et genre dans la 1ère moitié du XXe siècle : perspectives de recherche ».

10h30 – 11h30 Bruno MONTPIED, revenir sur la découverte de l'identité des Barbus Müller Discussion collective.

Pauline Goutain : « Les Barbus Müller : le voile de l'anonymat levé »

11h45 – 12h Cristina AGOSTINELLI, présentation de l'accrochage de la salle Decharme dans les collections du Musée national d'art moderne.

Projection films Bruno DECHARME

14h00 – 17h

Panel 6 : Géographies de l'art brut/Territorialités/Outsider Art/Art des marges/folk art (Salle École Pro). Modération et introduction par Barbara SAFAROVA

Julia Lukasiak : « Problème de classification de l'art de Nikifor Krynicki – le voyage à travers les termes d'art »

Yaysis Ojeda Becerra : Presentation of the book "La Piel del Grito"/ "The Skin of the Scream" (Editorial Hypermedia); and presentation of the "Art Brut Space" section in Hypermedia Magazine.

Rena Kano : « Ce qu'a mis en lumière la réalisation d'une exposition de grande envergure dans un espace alternatif durant l'été 2021 : « Hasard et nécessité et... »

Discussion collective

Dimanche 10/07/2022

LIBRE

LUNDI 11/07/2022

9h30 – 11h Table ronde conclusive et perspectives de publication du Journal n°8 de
l'Université d'été de la Bibliothèque Kandinsky (Salle de l'Ecole Pro)

13H : Cocktail déjeunatoire