

Programme de la journée d'études

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DES *ARTIST-RUN SPACES* EN CONTEXTE BRETON

Jeudi 8 décembre 2022

Amphi T1, campus Villejean - université Rennes 2

TERRITOIRES
EXTRA

La Criée centre d'art contemporain, Rennes

Passerelle centre d'art contemporain, Brest

École européenne supérieure d'art de Bretagne – Art et Design

Université Rennes 2 – Pratiques et théories de l'art contemporain (PTAC)

La double conjoncture de l'attractivité bretonne grandissante d'une part, et de la remise en cause d'un passage artistique par Paris d'autre part, a pour conséquence la création récente de nombreux espaces d'artistes autogérés et collectifs en Bretagne. Cette journée d'études s'intéresse à ces lieux, à leur histoire et leur actualité en territoire breton et au regard d'autres expériences nationales et internationales.

Dans quels contextes - local, national, international - ceux-ci s'inscrivent-ils? À quels besoins et aspirations - artistiques, économiques, professionnels, etc. - répondent-ils? Quelles sont leurs modalités de fonctionnement? Quels liens se nouent avec le territoire sur lequel ils s'installent? Quels effets - artistiques, économiques, symboliques, sociologiques - s'observent alors? Le terme d'*artist-run space* recouvre-t-il la diversité des espaces gérés par des artistes aujourd'hui?

Les contributions de la matinée poseront le cadre historique et théorique de ces espaces au travers d'exemples en provenance des États-Unis, d'Europe et de France, des années 1960 à aujourd'hui. Les présentations de l'après-midi permettront de découvrir trois aventures bretonnes, auxquelles feront écho un exemple du Grand Paris et un autre aux Pays-Bas. Les différentes interventions seront suivies d'échange entre les invité·es et avec la salle, afin d'ouvrir sur des questions et des partages d'expériences.

9H30

Accueil et café

10H

Mot d'introduction

MAËVA BLANDIN Directrice par intérim – EESAB–site de Rennes

ÉMELINE JARET Maîtresse de conférences en histoire de l'art,
à l'université Rennes 2, UR PTAC

SOPHIE KAPLAN Directrice de La Criée centre d'art contemporain

10H15 > 12 H30

ENJEUX HISTORIQUES ET THÉORIQUES DES *ARTIST-RUN* SPACES DEPUIS LES ANNÉES 1960

modération : **ÉMELINE JARET**

Maîtresse de conférences en histoire de l'art,
à l'université Rennes 2, UR PTAC

PAULINE CHEVALIER

historienne de l'art, Maîtresse de conférences à l'université
de Bourgogne – Franche-Comté, conseillère à l'INHA

Des « espaces alternatifs » new-yorkais (1969–1980) :
genèse des lieux et construction d'un mythe

En 1969, naissent à New York des lieux d'exposition qui seront très vite désignés comme « espaces alternatifs », alors même que leur mode de fonctionnement, leur origine et leurs ambitions diffèrent les uns des autres. Dès 1976, on interroge les sources de cette appellation et tente d'écrire une histoire de ces lieux, rassemblant de manière très large des espaces souvent fondés par les artistes eux-mêmes, dans une volonté de s'émanciper des modalités d'exposition des galeries et des musées, sans opposition frontale. Il s'agira de revenir à la fois sur l'histoire de ces espaces alternatifs (112 Greene Street, The Kitchen, PS1, Franklin Furnace, etc.), le rôle d'un contexte démographique, économique, urbain et artistique, tout en analysant la construction des récits qui ont unifié un mouvement en réalité très hétérogène.

GALLIEN DÉJEAN

critique d'art, commissaire d'exposition et co-fondateur de Treize

De l'organisation

Ni musées, ni galeries, ni centres d'art, les espaces créés par des travailleurs et travailleuses de l'art à partir de la seconde moitié du XXe siècle relèvent, pour reprendre la notion de Gregory Sholette et Blake Stimson, d'une forme de « collectivisme » irriguant les pratiques d'après-guerre. Coopératives d'artistes, espaces dits alternatifs, *artist-run spaces*, non-profit galleries, etc. Aucune de ces appellations n'est apte à circonscrire ce phénomène puisque le dénominateur commun de ces initiatives est paradoxalement la diversité et l'invention permanente de leurs identités et de leurs modes de fonctionnement, de production et de diffusion. Au sein de cette multitude de groupuscules, il est cependant possible de tracer des généalogies historiques, culturelles et politiques (contre-culture, DIY, autogestion, conseillisme, abolitionnisme institutionnel, etc.) afin d'en saisir les enjeux contemporains. Comment, dès lors, qualifier « l'indépendance » de ces formes ? Est-elle le fruit de la conviction ou de la nécessité ? Faut-il dissocier les pratiques institutantes (la création d'un nouvel espace de légitimation professionnelle) et celle qui s'inscrivent dans une certaine histoire de la critique institutionnelle ? Comment distinguer la revendication d'indépendance ou d'alternative de ces organisations et les formes d'autonomies prônées par la culture entrepreneuriale capitaliste ? Enfin, quelles formes d'alliances ces entités sont-elles capables d'établir avec d'autres groupes sociaux ?

ALUN WILLIAMS

artiste, fondateur de Triangle, Parker's Box et Minoterie 21

Avec les artistes, d'une rive à l'autre

Certainement sous l'influence des résidences de recherches artistiques que j'ai pu entreprendre juste après l'obtention de chacun de mes diplômes, je me suis lancé très tôt dans un investissement personnel auprès de structures à but non lucratif. J'ai réalisé plus tard que ce besoin récurrent venait en grande partie de mon envie de pouvoir côtoyer l'esprit et le *modus operandi* de différents artistes dont les pratiques m'interpellaient notamment par rapport à mon propre travail

d'artiste. Ma présentation cherchera tout simplement à raconter mon parcours en rapport avec les différents *artist-run spaces* dont je me suis occupé : la Vigie-art contemporain à Nîmes (1992-2021), l'Association Triangle, d'abord à New York(1993-) puis à Marseille (1995-), la galerie expérimentale Parker's Box, à New York(2000-2013), Minoterie21 à Peillac (2012-).

14 H 30 > 17 H

HISTOIRES COMPARÉES DES *ARTIST-RUN SPACES* BRETONS ET ENJEUX ACTUELS

modération : **SOPHIE KAPLAN**

directrice de La Criée centre d'art contemporain, Rennes

VINCENT VICTOR JOUFFE

artiste, ex-membre du SEPA / Bon Accueil

2000 - 2008, le Site Expérimental de Pratiques Artistiques :
retour sur une expérience

En 2000, après trois expériences collectives, Vincent Victor Jouffe rejoint l'association SEPA, deux ans après l'ouverture par de jeunes artistes de ce lieu de diffusion trans-disciplinaire et de production rennais, dans les locaux d'un ancien bar-traiteur : le Bon Accueil au 74 et 74bis du canal Saint-Martin.

En s'appuyant sur des archives lacunaires, il reviendra sur ces années d'expérimentation, notamment au regard de la question de l'insertion professionnelle des artistes plasticien·es à une époque où le secteur des arts plastiques restait encore très peu structuré en termes de réseaux. Il abordera également les enjeux artistiques du premier programme de création : le cycle d'expositions ou d'événement intitulé « île Manifeste ».

MATHILDE VAILLANT

artiste et doctorante, membre du Vivarium, Rennes

Vivarium, atelier artistique mutualisé à Rennes.

Un projet associatif engagé et en évolution,

construit par et pour les artistes.

Après avoir présenté l'histoire de l'atelier Vivarium, son projet et son organisation au quotidien, Mathilde Vaillant reviendra sur la manière de penser collectivement l'association en fonction des engagements individuels de chacun·e de ses membres. Elle présentera également l'approche de la programmation culturelle mise en place dans le lieu depuis plusieurs années.

JOACHIM MONVOISIN

artiste et co-fondateur de SUPRA, Saint-Aubin-des-Landes

Supra, artiste-et-designer-run space

Inauguré en 2021, SUPRA est un *artiste-et-designer-run space* situé aux portes de Bretagne, à proximité de Vitré.

L'association comprend un atelier de production mutualisé à destination des artistes et designer·euses, un espace de monstration et porte des programmes de résidences engagés destinés notamment aux jeunes diplômé·es d'un DNSEP.

ALBINE BESSIRE

coordinatrice du Wonder

CHARLOTTE JANIS

artiste co-fondatrice du Wonder, divers lieux, Grand Paris

Le Wonder, atelier collectif de production artistique

Le Wonder est un *artist-run space*: lieu géré par et pour les artistes. Le collectif éponyme occupe de larges complexes désaffectés en banlieue parisienne. Après les usines de piles Wonder à Saint-Ouen (93) de 2013 à 2016, la tour Liebert à Bagnolet (93) de 2016 à 2019, le bâtiment Zénith à Nanterre (92) de 2019 à 2020, le Wonder est désormais installé au Fortin, une ancienne imprimerie située à Clichy (92).

Le collectif façonne les lieux qu'il occupe à son image: des ateliers collectifs, un parc de machines mutualisées, un espace d'expérimentations et d'émergence pour la pensée

artistique et politique, à disposition des artistes: 60 y sont actuellement accueilli.es.

Le Wonder est un lieu indépendant, libre et expérimental. Atelier de production autant que lieu de vie, c'est avant tout un outil contribuant à l'autonomie et la professionnalisation de ses résident.es. Il leur propose des espaces de travail à bas coût, proches de Paris, pour des projets transdisciplinaires, à grande échelle, de la création à l'exposition, portés avec force par leurs auteur.es.

JOSÉPHINE KAEPPELIN

artiste et membre de Grey Light Project, Heerlen, Pays-Bas

Greylight Projects, plateforme de travail
et d'expérimentations artistiques - Heerlen (NL)

Greylight Projects a été fondé en 2009 par les artistes Wouter Huis et Laurent Malherbe à Hoensbroek (NL). La structure est restée active pendant plus de 10 ans dans ces locaux initiaux. En 2013, Wouter Huis crée une association à Bruxelles et ouvre un second espace dans un ancien monastère au Botanique. Le lieu sera actif pendant 7 ans avec jusqu'à 18 artistes ayant des ateliers dans le bâtiment et deux espaces d'exposition (le basement et la chapelle) qui accueilleront nombres de projets et d'expérimentations artistiques. Greylight est installé depuis 2019 dans un troisième espace: une ancienne école à proximité du centre ville de Heerlen, ancienne ville minière du sud des Pays-Bas. Les deux autres espaces à Hoensbroek et Bruxelles sont fermés. Wouter Huis est toujours le directeur et le principal moteur de Greylight. Il est associé avec diverses personnes à Heerlen pour développer plus avant le projet, notamment avec sa compagne Joséphine Kaepelin, elle-même artiste.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANT-ES

ALBINE BESSIRE est travailleuse de l'art. Après des études littéraires et un master de gestion de la culture obtenu à l'Institut d'études européennes de l'université Paris 8, elle a occupé différents postes de coordination de projets culturels dans le champ de l'art contemporain, notamment au festival de cinéma expérimental Les Rencontres internationales Paris/Berlin entre 2011 et 2012 et au réseau des centres d'art d.c.a de 2012 à 2018. En 2019 elle rejoint le Wonder à l'administration et la coordination. Elle y collabore étroitement avec les artistes membres du collectif pour construire un lieu de production engagé et inclusif.

PAULINE CHEVALIER est Maîtresse de conférences et conseillère scientifique à l'INHA depuis mars 2018 pour le domaine « Histoire des disciplines et des techniques artistiques ». Formée en histoire de l'art et en littérature elle a porté ses recherches sur les convergences entre littérature, danse, sculpture et image en mouvement dans l'art américain depuis les années 1960, et sur les croisements entre espace d'exposition et espace scénique dans l'art contemporain. Elle est notamment l'auteure d' *Une Histoire des espaces alternatifs à New York, de SoHo au South Bronx* (1969–1985) paru aux Presses du réel en 2017 et co-directrice de l'ouvrage *Le Musée par la scène : le spectacle vivant au musée*, aux éditions Deuxième Époque (2018). Elle porte depuis 2018 un programme de recherche dédié aux pratiques graphiques en danse, sur la longue durée (dessins, notations, manuels, XVe–XXIe siècle) et leur correspondance avec l'histoire du livre, de la réduction en art et des modalités d'apprentissage du dessin.

GALLIEN DÉJEAN est critique d'art et commissaire indépendant. Il enseigne l'histoire de l'art et la théorie à l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) et à l'École nationale supérieure d'arts de Paris–Cergy (ENSAPC). Il est membre de Treize, structure de production, d'exposition et d'édition. Il est l'auteur de la première rétrospective consacrée au collectif anglais BANK (2012). De 2013 à 2015, il a été commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. En 2018, il a organisé au Plateau Frac Île-de-France l'exposition *A Study in Scarlet* autour de l'œuvre de Cosey Fanni Tutti. Il a publié plusieurs livres, dont un entretien avec Jacqueline de Jong en 2020 (Manuella Éditions). Il a codirigé l'ouvrage *The BANK Fax-Bak Service*, édité en 2021 par Treize, Lenz Press et la Kunsthalle de Zurich. Il a participé au comité de pilotage de l'édition 2021 de l'Université d'été de la Bibliothèque Kandinsky intitulée « Galeries–Anti–Galeries ».

CHARLOTTE JANIS est une artiste pluridisciplinaire française née en 1988. Elle vit et travaille à Clichy depuis les Ateliers Wonder, *artist-run space* qu'elle a cofondé. Au cours des dix dernières années, son travail narratif autour des relations entre humain·es et non-humain·es a pris des formes multiples, allant de la peinture aux installations en passant par la vidéo d'animation. Depuis un an, elle a cofondé avec l'artiste et paysagiste Roberto Dell'Orco le projet SPORA qui entrelace actions et recherches expérimentales et multidisciplinaires autour du mycélium et des champignons. charlottejanis.myportfolio.com

ÉMELINE JARET est Maîtresse de conférences en Histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2, rattachée à l'unité de recherche Pratiques et Théories de l'Art Contemporain (UR PTAC). Ses recherches observent le rapport au travail des artistes au regard à la fois de la pratique de l'art et de son accompagnement institutionnel, interrogeant la notion d'auteur·e (statut, figure, posture) et son articulation au collectif. Actuellement, elle mène un projet qui s'intéresse à l'histoire et l'actualité de l'artiste en travailleur·euse, en particulier à travers l'exemple du dispositif de la résidence. Depuis plusieurs années, elle développe une expérience de terrain qui tend à combiner recherche théorique et impliquée. Auparavant, elle a co-dirigé une mission de recherche avec Isabelle Mayaud (sociologue) dans le cadre du SODAVI Île-de-France ; et elle a été chargée de la supérette, résidence pour collectif d'artistes du centre d'art contemporain de Malakoff (92). Elle est également membre du Collectif et Atelier W, *artist-run space* à Pantin (93).

VINCENT VICTOR JOUFFE est né en 1968 à Dinan, il est artiste, diplômé de l'ENSBA Paris et de l'université Paris 8. Adhérent du Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices (CAAP), il a été aussi membre des CA de Art contemporain Bretagne de 2002 à 2013 et de la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens (Fraap) de 2002 à 2017. ddabretagne.org/vincent-victor-jouffe

JOSÉPHINE KAEPPELIN est née en 1985 en France. Elle est artiste plasticienne-prestataire de services intellectuels et graphiques. Depuis 2019, Joséphine Kaepelin vit et travaille à Heerlen (NL) dans une ancienne école reconvertie en lieu de vie et de travail. Au quotidien, elle s'investit dans l'organisation de Greylight projects (*artist-run space*), elle accompagne d'autres artistes et invente les conditions de travail favorables au développement de projets artistiques. Joséphine est également responsable de la Buurderij Heerlen, plateforme de distribution de produits alimentaires locaux, ce qui lui permet de soutenir une alternative économique concrète. Enfin depuis 2021, elle fait partie de l'équipe de recherche de la fabrique autonome des acteurs (faa.) - structure transdisciplinaire pour les arts de la scène basée à Bataville en Lorraine. Avec et grâce à cette équipe d'actrices, elle apprend beaucoup sur le travail du corps, sur les actions, les postures et le phraser. Joséphine est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2008 (DNAT design textile), puis de la Haute école des Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg en 2011 (DNSEP art).
www.josephinekaepelin.com

SOPHIE KAPLAN est directrice de La Criée centre d'art contemporain depuis 2012. Diplômée en lettres modernes et en histoire de l'art, elle est historienne de l'art et commissaire d'exposition. Elle a travaillé à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris entre 1999 et 2007 et a mené parallèlement des commissariats d'exposition en Allemagne et en Angleterre. Directrice du Centre rhénan d'art contemporain d'Altkirch de 2007 à 2012, elle a également enseigné à la Haute école des arts du Rhin. Son approche critique et sa pratique curatoriale se développent autour de l'importance accordée aux collaborations - notamment avec les artistes via la mise en place à La Criée des cycles thématiques et des artistes associé·es ; de la place laissée au·x récit·s comme moteurs de la recherche, de la création et de la transmission ; de l'intérêt porté au croisement des arts, des disciplines et des savoirs.

JOACHIM MONVOISIN est artiste plasticien diplômé des Beaux-arts de Quimper en 2010, il vit et travaille entre Rennes et Saint-Aubin-des-Landes (Supra). Co-fondateur en 2021 de Supra, il enseigne également à l'école des Beaux-arts de Saint-Brieuc et ponctuellement à l'ENSAB de Rennes.
ddabretagne.org/joachim-monvoisin

MATHILDE VAILLANT est artiste plasticienne et doctorante, installée au Vivarium, atelier artistique mutualisé, depuis 2019. Investie dans la culture bretonne depuis plusieurs années par le biais de la danse, son travail plastique puise dans ces traditions matérielles et immatérielles locales. Elle y glane des savoir-faire et des formes qu'elle retisse dans des installations, sculptures et performance. Elle est diplômée en 2020 d'un master recherche en arts plastiques. Elle est inscrite en doctorat depuis octobre 2022 à l'université Rennes 2. Sous la direction de Philippe Le Guern, sa thèse est intitulée *La création en territoire rural. L'artiste-paysan au carrefour des enjeux écologiques et d'une nouvelle esthétique*. Elle s'intéresse aux artistes qui ont fait le choix de cumuler une production de nourriture et une production d'art.
mathildevaillant.art.blog

ALUN WILLIAMS est né à Manchester, Royaume-Uni. Il étudie la peinture à l'Université du Pays de Galles et au Goldsmiths' College, université de Londres. Il expose à l'international, et ses peintures figurent dans différentes collections publiques et privées en Europe et aux États-Unis, où il vit depuis 1998, et partage son temps entre New York et Peillac (Morbihan) depuis une dizaine d'années. Depuis plus d'un quart de siècle, Williams consacre beaucoup de temps et d'énergie à gérer des *artist-run spaces*, où structures à but non-lucratif qui proposent notamment du temps et de l'espace aux artistes plasticien·nes ainsi que des projets d'exposition. Il a notamment travaillé pour la Triangle Arts Association à New York depuis 1993 jusqu'à présent, ainsi que pour Triangle-Astérides à Marseille, dont il a été l'un des fondateurs en 1995. Il est également fondateur de Parker's Box, une galerie expérimentale active à Brooklyn de 2000 à 2013. Son projet le plus récent est celui de Minoterie21, une initiative lancée en Bretagne en 2012. Williams a été professeur invité ou intervenant dans différentes écoles d'art et universités en Europe et en Amérique du Nord. Il est représenté par la galerie Anne Barrault à Paris.
galerieannebarrault.com/artiste/alun-williams/

Comité scientifique de la journée d'études «Histoires et actualités des *artist-run spaces* en contexte breton» : Maëva Blandin, Carole Brulard, Jean-Baptiste Gabbero, Émeline Jaret, Sophie Kaplan, Odile Leborgne, Loïc Legall, Yann Sérandour.

La journée d'études donnera lieu à l'édition d'actes début 2023.

TERRITOIRES EXTRA

Initié depuis 2017 par les centres d'art Passerelle à Brest et La Criée à Rennes avec le soutien de la Drac Bretagne, Territoires EXTRA se développe autour de trois axes de travail : soutenir l'émergence artistique en Bretagne par la production et la diffusion ; construire un projet artistique en prise avec les acteurs territoriaux bretons ; inscrire l'émergence artistique dans une dynamique internationale. Territoires EXTRA prend la forme de résidences d'artistes de recherche et/ou de création et s'accompagne d'un travail de médiation spécifique, afin de renforcer les liens entre publics, partenaires locaux, institutions et projet artistique, dans un souci de transmission et de sensibilisation autour de la présence des artistes dans les territoires.

Pour la 6e édition de Territoires EXTRA, les centres d'art La Criée (Rennes) et Passerelle (Brest) collaborent avec trois *artist-run spaces* (espaces d'art gérés par et pour les artistes) bretons et les accompagnent dans plusieurs de leurs projets de création, de transmission et de résidences internationales. Il s'agit de Bellevue à Douarnenez, Format à Plouézec et Supra à Saint-Aubin des Landes.