

Patrick Sandrin
présente la 20ème ÉDITION
de LA CLASSE LIBRE

Commissaire d'exposition, un métier, une passion

le 3 mai > à 17h30

Atelier Numéro 7
de l'Académie Nationale des Beaux Arts
1, rue Shipka
Sofia

initiée et produite par Patrick Sandrin

LA CLASSE LIBRE

le monde en cinéma

Intervenant

> Dominique
PAÏNI

Entrée gratuite

Traduction consécutive
français/bulgare

ÉDITO

Depuis une vingtaine d'années, après l'expérience du commissaire d'exposition Harald Szeemann au sein de la Documenta en Allemagne, le rôle du commissaire d'exposition n'a pas cessé de croître au sein de l'art contemporain. Jusqu'à ce que celui-ci vole parfois la vedette aux artistes eux-mêmes.

La conception d'une exposition, le choix des œuvres et la scénographie, forment une véritable activité comparable à celle d'un artiste, d'un critique ou d'un auteur, au sens littéraire du terme.

Jadis le « commissariat d'exposition » était une activité attachée aux fonctions de « conservateur ». Aujourd'hui les commissaires d'exposition ne sont plus forcément des conservateurs, ni des historiens de l'art. On peut même avancer qu'un commissaire ne renonce pas à l'ambition poétique. Le commissariat d'exposition est par ailleurs un métier avec ses règles et ses techniques. Il n'est pas indifférent qu'il soit un bon gestionnaire également.

Occuper un espace et installer des œuvres empruntant à des disciplines artistiques différentes (peinture, sculpture, photographie, vidéo...) exigent la rigueur, à la fois d'un architecte et d'un comptable.

Qu'en est-il aujourd'hui de ce métier en plein essor ?

Quelles sont ses exigences ?

Quelles contradictions ce métier rencontre-t-il ?

Des informations et des images à l'appui viendront apporter quelques commentaires à ces questions.

J'ai demandé à Dominique Païni de venir animer cette discussion.

Patrick Sandrin

Initiateur et producteur
de **la CLASSE LIBRE**

DOMINIQUE PAÏNI

Parcours biographique

L'essentiel de sa vie professionnelle fut très largement consacré à la diffusion de la culture cinématographique et à la recherche esthétique pour ce média le plus représentatif du XXe siècle. C'est cette spécialisation qui le dota d'une connaissance élargie des arts visuels du XXe siècle et en particulier des arts plastiques, ces derniers très profondément marqués par le cinéma au cours de ce siècle.

Son ouverture à l'histoire de l'art le conduisit à la fin des années 80 au **Musée du Louvre**. Il y produisit des séries pour la télévision à vocation grand public (Palettes, La Ville Louvre, etc.) avec des documentaristes aujourd'hui de renom qui furent découverts à cette occasion : Alain Jaubert, Nicolas Philibert.

Durant la décennie des années 90, il fut appelé à la direction de la **Cinémathèque française** et il la rénova significativement pour la préparer au début du XXIe siècle à rejoindre le nouveau bâtiment construit par Frank Gehry dans l'est de Paris.

Puis, le **Centre Pompidou l'accueillit comme Directeur** : cinéma, spectacles vivants (danse, théâtre), musiques actuelles, littérature, esthétique, colloques et conférences furent coordonnés et programmés par lui.

Parallèlement, il fut le **commissaire**, au **Centre Pompidou** et en Amérique du Nord, d'expositions d'envergure internationale aux concepts novateurs dont *Hitchcock et l'art, coïncidences fatales* (2001) ; *Jean Cocteau, sur le fil du siècle* (2003/2004) ; *Voyage(s) en utopie, Jean-Luc Godard* (2006).

En 2006, il accepte l'invitation qui lui est faite de diriger la **Fondation Maeght** pour une période de transition : **il conçoit une exposition sur un thème audacieux et exigeant : *Le noir est une couleur*.**

Il fut également le **co-commissaire de l'exposition consacrée aux sources et influences de Walt Disney (*Grand Palais à Paris*, 2006).**

Dominique Païni est aussi l'auteur de nombreux textes dans des revues d'art (**Art Press, Les Cahiers du cinéma...**) et de quatre livres de référence dans le domaine des relations entre le cinéma et les autres arts (les derniers parus : *Le temps exposé, le cinéma de la salle au musée*. Ed. Cahiers du Cinéma 2002, *L'attrait de l'ombre* Ed Yellow Now, 2007).

En 2010, il est **commissaire d'ABC Art belge Contemporain (du 9 octobre au 31 décembre 2010 au Fresnoy, Studio national des Arts Contemporains).**

2011 : Il présentera à Sofia : ABC Art Belge Contemporain à la Galerie de la ville de Sofia, du 12 avril au 15 mai et Le Fresnoy, Studio des arts contemporains à l'Académie des Beaux Arts, du 2 au 19 mai.

Printemps 2011, à la Pinacothèque de Bologne, il s'attachera à étudier les migrations iconographiques entre la peinture italienne du 19ème siècle italien et le cinéma des premiers temps de ce même pays.

Il est, actuellement, professeur à l'**Ecole du Louvre**.

TENTATIVE DE DÉFINITION

Un curateur – ou commissaire d'exposition – est la personne chargée de concevoir et d'organiser une exposition temporaire. Véritable metteur en scène, son rôle varie en fonction du lieu et de son statut.

> Le commissaire d'exposition peut être l'auteur d'une exposition. Il définit alors son sujet, choisit les artistes et le thème. Dans ce cas, il aura le titre de « commissaire principal ». Il peut aussi être invité à collaborer sur un sujet déjà déterminé et sera désigné « commissaire invité ».

> **La tâche principale du commissaire est de sélectionner les œuvres à présenter au public. Il choisit l'angle de l'exposition, c'est-à-dire l'histoire qu'il souhaite raconter au public.** Ensuite, il inventorie et localise toutes les œuvres correspondant à sa problématique. Pour ce faire, des bases de données spécialisées existent. Joconde, par exemple, recense toutes les œuvres des musées de France.

> Ensuite, les conditions de prêt doivent être négociées, le transport organisé, les assurances contractées. Un bon commissaire doit avoir un solide réseau et comprendre les contraintes budgétaires et techniques du lieu d'accueil. Une fois les œuvres rassemblées, l'exposition peut commencer à être montée. Une attention particulière est accordée à l'accrochage des œuvres, c'est-à-dire l'ordre dans lequel elles seront présentées. Parfois un scénographe collabore avec le commissaire à cette étape.

> Enfin, il y a la préparation du catalogue. **Le commissaire en est le responsable éditorial.** Il choisit les auteurs, les illustrations et rédige souvent lui-même le texte principal. Dans certains cas, c'est lui qui recherche des mécènes pour monter l'exposition. **Le commissaire est l'intermédiaire par excellence entre les artistes, les institutions et les médias.**

Statut

> Avant 1990, la spécialité « art contemporain » n'existait pas dans les concours de conservateurs du patrimoine. Les commissaires dans ce domaine étaient donc souvent des anciens critiques, galeristes ou collectionneurs. On prête en général à Harald Szeemann, commissaire d'exposition suisse (1933-2005), l'invention de la figure du commissaire indépendant.

> En France, il n'existe toujours pas de charte professionnelle ni de statut légal de la profession. Cette fonction est souvent exercée par les directeurs d'établissement ou par des indépendants. L'apparition des artistes-commissaires ou encore des collectionneurs-commissaires a suscité une polémique autour des fonctions exactes du curateur. C'est pourquoi des associations telles que CEA (Commissaires d'expositions associés), créée en 2007, réfléchissent autour de l'identité de la profession.

Les lieux d'exercice du métier de commissaire d'exposition sont multiples :

- * institutions publiques (musées, centres d'arts, fonds régionaux d'art contemporain)
- * lieux privés (entreprises, galeries, fondations)
- * collectivités territoriales (biennales, festivals, événements).

Formation

> En théorie, tout le monde peut devenir commissaire d'exposition, aucun concours ou titre n'est indispensable pour exercer ce métier. Les diplômés en histoire de l'art, littérature, philosophie et sémiologie sont les plus représentés dans la profession. Mais, des économistes et des artistes se lancent aussi.

> Une carrière se construit grâce au bouche-à-oreille et grâce à un réseau international : le curateur doit donc avoir le sens du contact et avoir une bonne maîtrise des langues étrangères. La première formation dans ce domaine est apparue à New York en 1968 au Whitney. Aujourd'hui, les formations au métier de commissaire d'expositions sont nombreuses :

- * L'École du Magasin au Cnac (Centre national d'art contemporain) à Grenoble
- * L'université de Rennes II, master professionnel intitulé Métiers et art et de l'exposition.
- * La Haute école des arts visuels de Genève, propose plusieurs masters en arts visuels dont Critical Curatorial Cybermedia et Pratiques artistiques contemporaines.
- * L'université des Beaux-Arts de Zürich
- * Royal College of Art à Londres a un département consacré à la formation des commissaires spécialisés en art contemporain.
- * Centre d'art De Appel à Amsterdam
- * Center for Curatorial Studies and Art in Contemporary Culture à New York
- * Wattis CCA de San Francisco

**SOYONS CURIEUX,
LA CLASSE LIBRE INVITE À DE
GRANDS VOYAGES EN CINÉMA
À TRAVERS LE MONDE ET SA
DIVERSITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE,
CULTURELLE, GÉOGRAPHIQUE,
SOCIALE ET POLITIQUE.**

Quatre à cinq rendez-vous thématiques par an consacrés au cinéma pour lesquels nous invitons des professionnels. Ils sont réalisateurs, acteurs, critiques, écrivains, philosophes, essayistes, producteurs ou décisionnaires de chaînes de télévision et de groupes audiovisuels. D'autres personnalités, complémentaires dans leurs approches et leurs fonctions, participent à ces colloques. Ils sont universitaires, commissaires d'exposition ou directeurs de grandes écoles, d'institutions et de revues consacrées au cinéma, aux arts plastiques et aux arts vivants. Le choix des intervenants se fonde sur leurs compétences et la notoriété internationale de leurs travaux. Si l'esthétique est l'enjeu majeur

initiée et produite par Patrick Sandrin

LA CLASSE LIBRE

le monde en cinéma

de ces **CLASSES LIBRES**, le regard critique des cinéastes sur ce qu'ils filment est une autre de nos préoccupations récurrentes. Ouverts à tous et gratuits, ces rendez-vous thématiques ne sont pas des cours, mais l'occasion de voir de très nombreux films. Cette vaste programmation nous permet de montrer le cinéma dans toute la richesse de ses expressions, de ses genres et de ses formats, et de suivre son actualité.

Les **CLASSES LIBRES** ont également pour mission de nous faire découvrir des auteurs et des œuvres, des cinématographies et des cultures, peu ou pas diffusées à Sofia.

Patrick Sandrin

L'ÉQUIPE

Jana Damianova

Déléguée Générale à Sofia

+359 980 55 15

jdamianova@yahoo.com

Mégléna Chkodreva Coordinatrice générale

+359 894 770 259

megui@sofilm.net

Nevena Pramatarova Attachée de presse Bulgarie

+359 878 17 58 81

nevena_pramatarova@yahoo.com

Françoise Landesque Attachée de presse France

+33 6 83 54 41 97

francoise.landesque@orange.fr

Merci à nos partenaires :

