

PROGRAMME DE FORMATION RECHERCHE PROPOSÉ AU CIERA. ANNÉES 2013-2014

« Les artistes et leurs galeries. Entre France et Allemagne, 1900-1950 »

Le Programme de Formation-Recherche a proposé l'évaluation du rôle historique, sociologique et esthétique des galeries d'art dans le contexte de l'émigration, entre Paris et Berlin, de 1900 à 1950. Il s'est adressé aux étudiants de Master I et II, aux doctorants en histoire, sociologie et médiation culturelle qui se sont exprimés au cours des journées d'études au même titre que les spécialistes.

L'observation de la galerie comme champ interdisciplinaire, au croisement de l'esthétique, de la politique, de la sociologie du travail, de l'économie, de l'histoire de l'art et des transferts esthétiques, conduit à décloisonner les différents régimes de visibilité, à apprécier un double jeu cumulatif entre création et « présentation de soi », dans la perspective des transferts conceptuels et formels entre l'est et l'ouest.

La « galerie » permet en outre d'évaluer l'ampleur de l'internationalisation culturelle, dans les lieux de la pratique artistique moderne. En effet, dès l'aube du XXe siècle, les galeries proposent aux artistes émigrés une alternative sociologique et marchande d'accueil, de resocialisation et leur offrent un accès à l'espace public, tant au niveau réflexif que pragmatique et marchand. Les réseaux que tissent les galeries, leurs pratiques discursives et médiatiques, leurs stratégies de communication sont appréciables au travers des cartons d'invitation aux vernissages, les articles d'une presse artistique qui se professionnalise. La galerie s'inscrit ainsi comme Tiers dans l'internationalisation des artistes émigrés au XXe siècle. Elle est, à un niveau supérieur, un lieu d'historicité, producteur d'art et d'histoire, tissant du présent, tendue tout autant vers le passé que vers le futur et représenterait à ce titre un état de la pratique, du langage et de la politique artistique.

Pour son rôle marchand, la galerie est l'objet des critiques situationnistes et anticonsuméristes. Quelle est donc son autorité dans la sociologie de l'art et des échanges culturels? Quelle fonction spécifique assume-t-elle dans un système de capitalisme artistique? En quoi, à quel niveau faut-il situer son pouvoir alternatif de prescription économique et esthétique?

La synthèse des problématiques transdisciplinaires, des transferts opérés entre l'Allemagne et la France par les galeries d'art a été chaque année l'objet d'un rapport publié dans Hypothèses. La publication de deux livres des travaux,

Le programme de formation-recherche s'est déroulé, selon le programme prévu, en cinq séquences : novembre 2013, mai et décembre 2014, mai 2015. Chaque journée d'études a été complétée de deux demi-journées de visites de galeries ou à des ateliers de lecture de documents d'archives sous la direction de leur directeur/trice, archiviste ou d'historiens spécialisés

LES JOURNEES D'ETUDE

Chaque journée s'est achevée par une discussion ou une table ronde

Les noms et interventions des doctorants apparaissent en bleu

Liste des interventions

- Annie COHEN-SOLAL, Université de Caen, *Leo Castelli, de France en Amérique*
Paul Durand-Ruel
- Julia DROST, Deutscher Forum für Kunstgeschichte, Paris, *Itinéraire d'un peintre du dimanche, les débuts de Max Ernst sur le marché de l'art parisien*
- Flavie DURAND-RUEL, *La galerie de Paul Durand-Ruel*
- Alessandro GALLICCHIO, Firenze / Paris-Sorbonne IV / Bonn, *De « marchand en chambre » à galeriste: Adolphe Basler et la Galerie de Sèvres à Paris dans l'entre-deux-guerres*
- Sophie GOETZMANN, Centre allemand d'Histoire de l'art, Paris, *Herwarth Walden et la France*
- Yves GUIGNARD, Université de Lausanne, *Wilhelm Uhde, l'opportuniste malchanceux*
- Clara KOLOKYTHA, Londres, *Les Cahiers d'Art et l'activité de galeriste de Christian Zervos*
- Corinne HERSCHKOVITCH, Barreau de Paris, *L'irruption du droit dans le marché de l'art.*
- Hélène IVANOFF, Centre Georg Simmel, sur « *Les marchands d'art primitif, Joseph Brummer, Charles Ratton et Louis Carré.* »
- Hélène IVANOFF, Centre Georg Simmel, *Alfred Flechtheim, éditeur, collectionneur et marchand*
- Isabelle LE MASNE DE CHERMONT, BNF, *Paul Graupe and Co. 16, place Vendôme, Paris 1937-1939*
- Maria-Rosa LEHMANN, Paris I, *Le vernissage de l'Exposition Internationale du Surréalisme en 1938. Première manifestation d'un happening surréaliste dans la galerie Wildenstein*
- Claire MAINGON, Université de Rouen, *La guerre exposée à Paris 1914-1918 : galeries et salons.*
- Séverine MARGUIN, Centre Georg Simmel/Institut Marc Bloc, *Une approche historiographique de la galerie*
- Bertrand MOTHEs, Musée du Louvre, *Julius Maier-Graefe et la Maison Moderne Réseaux des galeries d'Art et circulation des artistes entre l'Est et l'Ouest européen, la coopération culturelle européenne dans le prisme de la mondialisation*
- Alexandre NAVARRO, Université de la Sorbonne Nouvelle, *Réseaux des galeries d'Art et circulation des artistes entre l'Est et l'Ouest européen, la coopération culturelle européenne dans le prisme de la mondialisation*
- Domitille D'ORGEVAL, Docteur en Histoire de l'art, Domitille D'ORGEVAL, *Le Salon des Réalités Nouvelles en 1939*
- Marie PERENNES, Paris 1 Sorbonne, *La galerie des Quatre Chemins*
- Emmanuelle POLLACK, INHA, *Task Force Kunstfund. L'Hôtel Drouot sous l'Occupation*
- Ines ROTERMUND-REYNARD, Paris I, Cologne, *Derrière les coulisses - Topographie et réseaux du marché de l'art parisien pendant la première moitié du XXe siècle*

- Lena SCHRAGE, musée de Brême, *Otto Freundlich et ses galeries parisiennes*
- Meta Maria VALIUSAITYTE, Paris-Nanterre, Humboldt Universität zu Berlin, *Léonce Rosenberg et sa Galerie: 'L'Effort Moderne' entre l'ordre et l'aventure*
- Julie VERLAINE, Paris 1, Panthéon Sorbonne, « *Les galeries de Paris et le commerce de l'art en 1950* »
- Denise VERNEREY-LAPLACE. Centre Georg Simmel. CNRS/EHESS, « *L'artiste et son marchand. Les galeries d'art au début du XXe siècle.* »Présentation du Programme
- Denise VERNEREY-LAPLACE *Les galeries, espaces de reterritorialisation des créations exilées*
- Dorothee WIMMER, Technische Universität Berlin, Kunstforum, *Galeries et critiques d'art. Regards croisés entre la France et l'Allemagne au lendemain de la Seconde guerre mondiale*
- Olivier BOBIN, laboratoire d'analyse du CIRAM, France, *Les galeries et le laboratoire de recherche. De l'authentification à la conservation.*

Visites de galeries :

- Les deux galeries Denise René :
 - Denise René Rive gauche**,196, boulevard Saint-Germain. Paris 75007
 - Denise René Espace marais**, 22, rue Charlot, Paris 75003
- La galerie **Jeanne Bucher**
- La galerie **Fournier**
- La galerie **Gimpel et Müller**
- La galerie **Bernheim Jeune**
- La galerie **Baudouin-Lebon**
- La galerie **Louise Leiris**

Visite de fonds d'archives

- Bibliothèque Kandinsky
- Imec Abbaye d'Ardenne
- Centre de documentation du musée d'Orsay
- Archives Paul Durand-Ruel
- Archives de Simon Hantai à la galerie Fournier

Denise VERNEREY-LAPLACE,
Hélène IVANOFF
 Centre Georg Simmel, UMR 8131, CNRS/EHESS.