Cours d'histoire de l'art

saison 2025-2026

école d'arts plastiques - EMA

MAC VAL

LES COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Ces cours d'Histoire de l'Art sont proposés conjointement par l'École d'arts plastiques et le MAC VAL. Ils s'organisent en 2 sessions, chacune constituant un contre-champ aux expositions en cours du Mac Val. La première session s'appuiera sur *Forever Young*, exposition collective réunissant 20 jeunes artistes pour qui la rencontre avec le MAC VAL a constitué un moment pivot dans leur vie. La seconde session prendra ancrage dans l'exposition monographique consacrée à l'artiste SMITH, plasticien, réalisateur, performeur et chercheur.

À chaque session, 6 séances conduites par Léa Bismuth, mettent en perspective l'histoire et le contemporain, en pendant desquelles, 3 séances de lecture de textes choisis pour leur éclairage particulier, sont proposées par Charlotte Potot sous l'intitulé générique « À quoi pense l'art contemporain ? »

Les séances se déroulant aux EMA adoptent la formule traditionnelle de cours avec projections, celles du MAC VAL ou encore hors-les murs nous conduisent face aux œuvres, à la rencontre d'artistes et de commissaires d'exposition.

Léa Bismuth est docteure en théorie de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition.
Charlotte Potot est docteure en théorie de l'art et chargée de la programmation culturelle au Mac Val.

Gratuit | **Inscription recommandée** | **reservation@macval.fr** | 01 43 91 64 20
Séances aux EMA : les jeudis à 18h, séances au MAC VAL et hors les murs : les samedis à 14h30.
Renseignements | charlotte.potot@macval.fr
Pensez à bien vérifier le lieu de chaque cours sur notre site.

Image de couverture :
Lassana Sarre, *Dualité des paresses et chaîne des caresses* 2025. Oxalis triangularis, fusain et acrylique sur toile. Vue de l'exposition « Forever Young », MAC VAL 2025. © Adagp, Paris 2025/ Photo © Aurélien Mole

Session 1 : En partant de *Forever young*

Histoire de l'art : Devenir artiste — de l'intime au politique
Atelier lectures : Représentation et subjectivité : des identités situées

Samedi 20 septembre I 14h30 I MAC VAL I cours

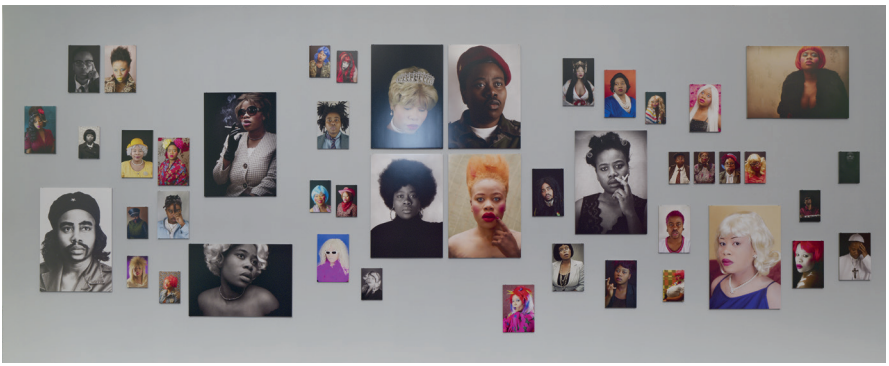
Visite commentée de *Forever young*

La première séance sera consacrée à ces questions : Qu'appelle-t-on la « jeune création » ? Pourquoi devient-on artiste ? À partir de quel élan, de quelle étincelle, voire de quelle géographie ? Il s'agira d'éclairer ces « propositions alternatives d'habitation du monde », et parcourir cette exposition peuplée de trottinettes encapsulées, de fantômes et autres bâtons de rouge à lèvres !

Jeudi 2 octobre I 18h I EMA I cours

Des vies d'artistes : du mythe aux situations

Ce cours s'intéressera à la « figure » de l'artiste dans la construction de l'imaginaire occidental, depuis « les Vies » d'artistes contées par Vasari à la Renaissance jusqu'aux multiples représentations iconiques de l'individu-artiste au XXème siècle. Progressivement, nous tenterons de déconstruire, ou en tout cas de fissurer, le mythe initial : quelle image de l'artiste les avant-gardes du XXème siècle ont-elles fait voler en éclat ? Comment apparaissent les groupes et les collectifs d'artistes ? Nous parlerons d'amitié autant que de postures situées et militantes.



POUR QUI SE PREND COCO DE RINNEZ ?, depuis 2013, Photographies. Vue de l'exposition « Forever Young », MAC VAL 2025.NProduction MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Avec le soutien du service imprimerie de la ville de Vitry-sur-Seine et de l'Atelier Photo du Service Jeunesse. Photo © Aurélien Mole.

Jeudi 6 novembre I 18h I MAC VAL I lecture

Lecture de Teresa de Lauretis, *Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg, La Dispute*, 2007

Dans l'exposition *Forever Young*, plusieurs des 20 artistes exposés ont pour point commun de mettre en scène la manière dont leur subjectivité va croiser un environnement ou un territoire et produire certains types d'identités. Ils et elles (Jordan Roger, Richard Optarlic, Aida Bruyère, Coco de Rinez) proposent par le truchement de références à la fois populaires ou artistiques de se présenter à nouveau dans un ici et maintenant situé. Que signifie dès lors cette proposition de jeunesse éternelle sous-jacente au titre de l'exposition ? La théoricienne italienne Teresa De Lauretis, figure importante du féminisme, est celle qui la première usa du terme de théorie queer*, terme qui lui permet de montrer le genre comme une représentation construite par des technologies sociales en même temps que subjectives, parmi lesquelles la culture populaire.

* *queer* en anglais signifie "bizarre" "étrange" ou encore "inadapté. Le terme au XIXème siècle désigne, pour les qualifier de façon péjoratives, les personnes ne se conformant pas aux normes sociales. Il incarne aujourd'hui la contestation d'un modèle dominant, et l'appartenance à une communauté inclusive qui célèbre toutes les identités de genre et orientations sexuelles minoritaires.

Home Away From Home, 2025. Installation (détail). Vue de l'exposition « Forever Young », MAC VAL 2025. Production MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. © Adagp, Paris 2025. Photo © Aurélien Mole.

Samedi 15 novembre I 14h30 I MAC VAL I cours

Artistes sans œuvres ? Rencontre avec Frank Lamy

En un pied de nez, nous retournerons la question, en nous appuyant sur le livre de Jean-Yves Jouannais *Artistes sans œuvres* (1997), dans lequel ce dernier présente ces êtres qui disent, selon la formule du personnage de Bartleby inventé par Herman Melville : « I would prefer not to » (je préfèrerais ne pas). Cela ouvrira aussi la voie à ces artistes qui décident de suspendre leur geste, de cultiver la vacance ou de devenir autre chose. Est-il aussi difficile d'arrêter une pratique artistique que d'en commencer une ?

Samedi 22 novembre I 14h30 I MAC VAL I cours

La vie d'artiste dans l'imaginaire du MAC VAL

Cette séance sera l'occasion de revenir sur plusieurs expositions marquantes présentées au MAC VAL ces dernières années, qui ont en commun d'avoir eu pour commissaire Frank Lamy. Nous insisterons sur *Histoires vraies* (2023) et sur *Lignes de vie* (2019), à propos des passages poreux entre la vie et l'art, le réel et la fiction. Nous parlerons, entre autres, des œuvres de Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, Hippolyte Hentgen, Laura Bottereau & Marine Fiquet, Marie Losier, ou encore Mehryl Levisse.

Jeudi 11 décembre I 18h I MAC VAL I lecture

Lecture d'Elsa Dorlin, *Sexe genre et sexualité*, Puf, 2008 et *La matrice de la race, généalogies sexuelles et coloniales de la nation française*, La découverte, 2006

La dichotomie entre le sain et le pathologique crée une frontière entre les différents corps. Dans ses ouvrages, Elsa Dorlin montre comment la domination entre les sexes et entre les « races » s'appuie sur le discours médical depuis l'Antiquité. La notion de « race » a une histoire, qui renvoie à l'histoire de la différence sexuelle. Le « sain » et le « malsain » justifient efficacement l'inégalité des sexes et fonctionnent comme des catégories de pouvoir. À travers les œuvres d'Emma Cossée Cruz, Chadine Amghar et Lassana Sarre, on interrogera comment la construction identitaire des personnes reposent sur des processus de subjectivation et de représentation non pas séparés hermétiquement en catégories mais qui se nouent et se délient à différents endroits.

Vues de l'exposition, *Histoires vraies,* du 4 février au 17 septembre 2023, MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne ©Adagp, Paris 2025 / Photos ©Martin Argyroglo

Jeudi 8 janvier I 18h I €MA I cours

« L'art et la vie confondus »

Nous partirons de cette fameuse sentence d'Allan Kaprow, « L'art et la vie confondus », pour parler de ces pratiques artistiques qui ne se distinguent pas du geste de vie qui les a fait naître, que ce soit le quotidien de l'artiste, sa manière de vivre, de dormir, d'aimer ou de se nourrir. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur l'histoire du happening, en faisant un focus sur la performance comme espace privilégié des revendications féministes aux XXè et XXIè siècles.

Samedi 17 janvier I14h30 I hors les murs I cours

Visite d'atelier à Vitry-sur-Seine : Lassana Sarre

Lassana Sarre est un artiste plasticien et portraitiste qui a grandi à Vitry-sur-Seine. Son parcours artistique s'enracine dans une quête perpétuelle de réinvention des récits historiques et des représentations identitaires. Inspiré par les grands maîtres de la peinture occidentale tels que Velázquez, Courbet ou Manet, son travail s'éloigne des cadres figés pour instaurer un dialogue critique avec l'histoire de l'art. (Source : site de l'artiste : https://lassanasarre.com/)

Jeudi 29 janvier I 18h I MAC VAL I lecture

Lecture de Sara Ahmed, *Phénoménologie queer, Orientations, objets et autres*, ed. Le Manuscrit (2006), traduction en 2022.

Le concept d'orientation développé par la philosophe Sara Ahmed permettra d'envisager comment les corps se situent dans l'espace et le temps. Les situations de désorientation sont des moments que nous expérimentons dans la vie. Une des questions qu'elle se pose dans son livre *Queer Phenomelogy* est : comment ces moments émergent-ils et qu'en faisons-nous ? Ahmed considère que cette rencontre nous permet d'expérimenter un « devenir oblique » du monde. La perception a pour objet de montrer des objets, c'est-à-dire, au sens large, des corps. « Voir c'est entrer dans un univers d'êtres qui se montrent et ils ne se montreraient pas s'ils ne pouvaient pas être cachés les uns derrière les autres ou derrière moi» écrit Merleau-Ponty dans *Phénoménologie de la perception*. C'est une attitude constante, tous les corps y compris celui qui est à la base de notre expérience, le nôtre, nous les traitons en objets. Dans l'exposition, les artistes Camille Brée, Raphael Maman, Emma Cossée Cruz fabriquent ou mettent en scène des objets qui sont eux-mêmes générateurs de certains corps. Lesquels ? Et pour quel monde ?

Vues de l'exposition, *Lignes de vies - une expositionde légendes*, du 30 mars au 25 août 2019, MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne ©Adagp, Paris 2025 / Photos ©Aurélien Mole

Session 2 : En partant de SMITH

Histoire de l'art : Cosmos et Compost
Atelier-lectures : Désidérations

Samedi 14 février I 14h30 I MAC VAL I cours

Présentation d'*Étoiles communes*

Lors de la première séance, Léa Bismuth présentera son livre à paraître en janvier 2026 aux éditions Actes Sud, *Etoiles Communes*, dont les thèmes résonnent particulièrement avec l'œuvre de SMITH (l'une des œuvres de l'artiste a été notamment retenue pour la couverture de l'ouvrage). Il s'agira de parler surtout d'écologie cosmique et politique, et de la défense du ciel comme bien commun. On ouvrira la réflexion en présentant des œuvres très politiques, décoloniales et radicales, notamment issues du courant Afrofuturiste.

Jeudi 12 mars I 18h I EMA I cours

Désidération

En lien avec l'exposition de SMITH, quelques éclaircissements seront apportés sur ce concept majeur forgé par l'artiste : la désidération — le sentiment d'être séparé de l'étoile, celle qui manque à notre désir, et par extension la coupure originelle de la Terre et du Ciel. Explorant la porosité des pratiques artistiques, scientifiques, de la philosophie et des narrations spéculatives, *Désidération* propose une autre mythologie du spatial.

Jeudi 26 mars I18h I MAC VAL I lecture

Lecture de Jacques Derrida, *Feu la cendre*, 2001, ed.des femmes.
Préface d'Isabelle Stengers de *Prolifération*s d'Anna L. Tsing, 2022, Wild Project éditions

Lors de cette première séance autour de l'exposition de SMITH, nous explorerons la figure de la cendre et de la ruine. Jacques Derrida pense la ruine comme la structure même de l'œuvre d'art, la ruine habite les origines de la représentation. Elle nous laisse voir sans rien nous montrer. Cette figure nous permettra de découvrir l'œuvre spectrale de l'artiste. Puis nous ferons la lecture de la philosophe Isabelle Stengers afin d'envisager nos façons de vivre dans les ruines.

Samedi 4 avril I 14h30 I MAC VAL I cours

Visite de l'exposition avec Frank Lamy et SMITH

Troublant les genres, les langages et les disciplines, SMITH expérimente et explore les liens entre l'humanité contemporaine et ses figures-limites — spectres, mutants, hybrides, auprès de collaborateur·ices, écrivain·es, astronautes, agriculteur·ices, chamanes, ingénieur·es, designers, scientifiques, philosophes, performer·euses ou compositeur·ices. Ses projets-mondes indisciplinaires se fondent sur un processus d'auto-expérimentation qui prend la forme d'une enquête, où le corps de l'artiste devient une plateforme critique, expérimentale, curieuse, pour révéler de nouvelles manières de se lier au monde visible et invisible (Source : site de la Galerie Christophe Gaillard).

Jeudi 16 avril I 18h I MAC VAL I lecture

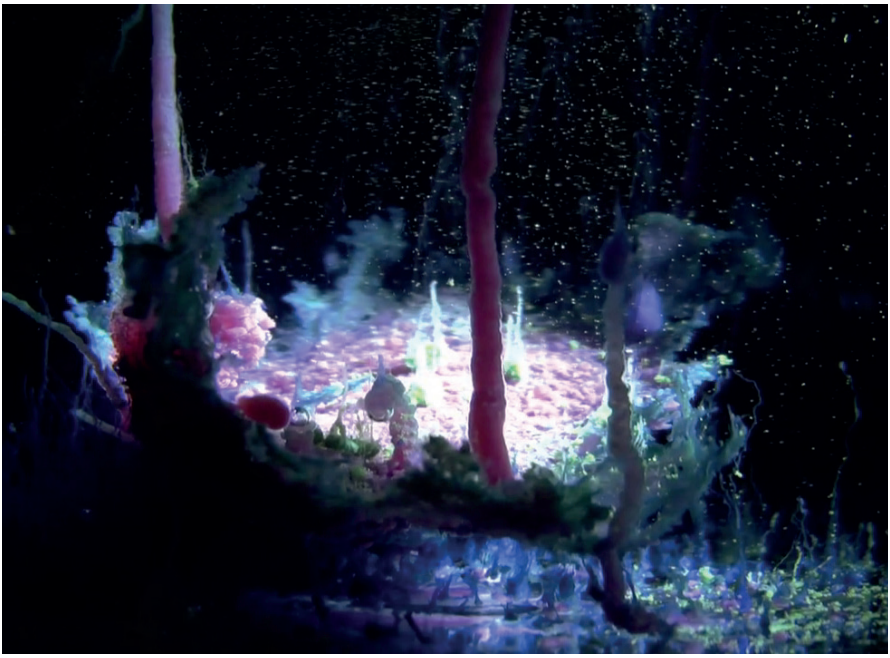
Lecture de Donna Haraway, *Vivre avec le trouble : Sympoïèse, figures de ficelle, embrouilles multispécifiques*, éd. Des mondes à faire, (2016) traduit en 2020 , du *Manifeste cyborg* (1991, traduction 2007) et du *Manifeste xénoféministe*, édition Entremonde, 2019.

Dans *Staying with the trouble*, ou dans sa traduction française *Habiter le trouble*, Donna Haraway invente un terme énigmatique : Chthulucène. Mot-valise cher à la philosophe, le terme grec *chthonos* fait référence aux forces et aux créatures de la terre et des profondeurs et « *Cène* » vient aussi du grec, *kainos*, et renvoie à une temporalité présente, que Haraway dit « épaisse ». Il s'agira donc d'« un temps épais pour les chthoniens ». Mais le Chthulucène n'est pas tant un constat qu'une invitation à. À travers la lecture du manifeste Chthulucène, mais aussi du manifeste cyborg et du manifeste xénoféministe, nous nous demanderons à quoi nous sommes invités par SMITH.

Jeudi 7 mai I 18h I EMA I cours

La Poétique de l'espace

Prenant appui sur *L'Air et les Songes* de Gaston Bachelard (1943), il s'agit d'entrer dans une réelle perception de la « poétique de l'espace », puis d'ouvrir la réflexion par l'œuvre d'Yves Klein jusqu'à l'importance prise par le vide, les nuages, le ciel dans l'art contemporain (avec les œuvres notamment de Charlotte Charbonnel, Hicham Berrada…).



Hitcham Berrada, *Présage*, 23.02.2013, 23h38, 2013, Vidéo HD, couleur, durée: 7'24". Inv.: 2013-2131. Collection MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne ©Adagp, Paris, 2025

Jeudi 21 mai I 18h I €MA I cours

Cosmos et Anthropocène

Basculer dans le XXIe siècle, c'est basculer dans un nouvel âge cosmique. À ces fins, le cours s'ouvre sur une prise de conscience environnementale et l'intrusion du personnage de Gaïa (étudié à l'aune des textes d'Isabelle Stengers, Bruno Latour ou Frédérique Aït-Touati). Cela nous amènera à étudier des œuvres contemporaines qui mettent en tension et en scène la question de la « zone critique ». Ce cours s'ouvrira sur des enjeux écologiques, politiques et cosmiques tout à fait brûlants.

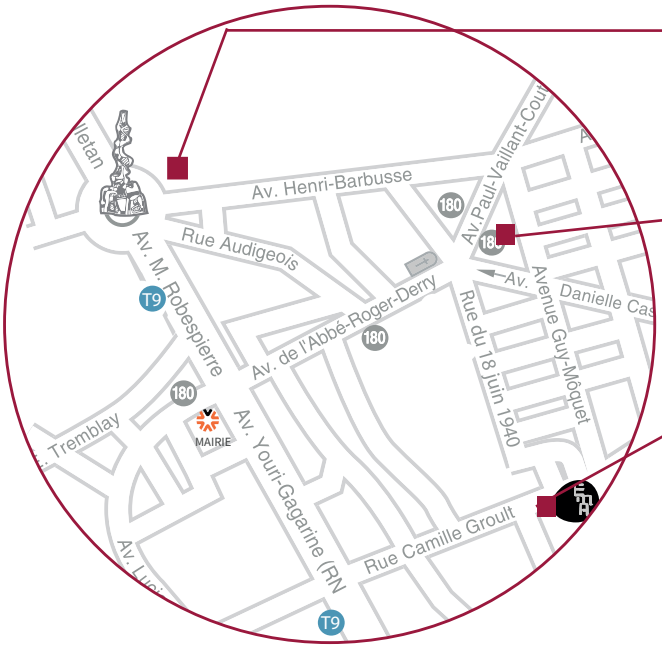
Samedi 30 mai I 14h30 I hors les murs I cours

Galerie Jean-Collet, Nuit Blanche : Visite de l'exposition en cours

Jeudi 11 juin I 18h I MAC VAL I lecture

Lecture de Maria Puig de la Bellacasa, *Des technologies touchantes, visions touchantes, la récupération de l'expérience sensorielle et la politique de la pensée spéculative*, dans *Penser avec Donna Haraway*, PUF, 2012.

Dans son article *Technologies touchantes, visions touchantes*, Maria Puig de la Bellacasa prône la récupération de l'expérience sensorielle et la politique de la pensée spéculative. Elle préconise en effet de porter son attention sur ce que cela signifie de toucher et d'être touché.e sensibilisant au caractère encorporé de la perception, de l'affect et de la pensée. Elle interroge ce que le toucher fait à la pensée car toucher, c'est aussi être touché, les personnes et les choses sont ainsi mutuellement constituées. Il ne s'agit pas de faire du toucher un sens qui serait plus pur ou plus vrai, d'un sens délaissé au profit de la vue mais de prendre conscience de ces processus producteurs de sens. Puig de la Bellacasa ne fait pas l'éloge d'une relation qui existerait sans médiation, ou n'idéalise pas une forme d'immédiateté dont on ignorerait le potentiel dangereux ou violent. Nous envisagerons l'usage que fait SMITH de la caméra thermique à partir de cette conception de la vision touchante.



MAC VAL – MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
Place de la Libération
01.43.91.64.20
reservation@macval.fr
macval.fr

GALERIE MUNICIPALE JEAN-COLLET
59 avenue Guy-Môquet
01.43.91.15.33
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr
galerie.vitry94.fr

ÉCOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES
71 rue Camille-Groult
01.55.53.14.90
ema.accueil@mairie-vitry94.fr
ema.vitry94.fr
facebook.fr/lesemavitry

MAC VAL
Musée d'art contemporain
du Val-de-Marne

GALERIE
MUNICIPALE
JEAN-COLLET

vitry-sur-seine

ANDEA
Association Nationale des
Écoles d'Art Territoriales
de Pratiques Amateurs

APPEA
ASSOCIATION NATIONALE DES PRÉPAS PUBLIQUES AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART