

Table des matières

Sommaire	5
Remerciements	7
Introduction.....	9

Première partie

Quelle modernité pour l'après-guerre ?

1. Les choix de la reconstruction	19
S'engager, pour quelle réalité ?.....	20
<i>Résistance par défaut</i>	20
<i>Le modèle Picasso</i>	21
<i>Chacun son réalisme</i>	26
Vers un engagement par la forme	29
<i>L'importance d'un langage international</i>	29
<i>Le salut par la matière ?</i>	32
<i>Jouer des soumissions littéraires : Dubuffet et l'art brut</i>	35
Le rôle politique de l'art moderne	38
<i>Une tradition moderne pour rééduquer l'Allemagne</i>	38
<i>Un art international pour la paix des peuples</i>	41
<i>Malléabilité politique de l'abstraction :</i> <i>de l'Argentine à l'Espagne</i>	43
2. Retour, crises et morts du surréalisme.....	49
Caducité du surréalisme.....	49
<i>Le difficile retour de Breton à Paris</i>	50
<i>Tuer le père, récrire l'histoire : le lettrisme</i>	54
<i>L'offensive du surréalisme révolutionnaire</i>	57
<i>Vers l'art « autre »</i>	60
CoBrA (1948-1951) : « pour continuer l'activité internationale »... <i>Une génération qui ne voulait plus attendre</i>	61
<i>Une Internationale contre Paris – tout contre</i>	64
<i>CoBrA, un tremplin professionnel</i>	66
L'adieu surréaliste au monde de l'art.....	67
<i>Une brève lumière à l'Est</i>	68

<i>Entre imagerie dépassée et assouplissement « lyrique »</i>	70
<i>L'esprit surréaliste ? Hors du surréalisme</i>	73
<i>Bilan : le rejet de Paris, norme de l'avant-garde à Paris</i>	75
3. Le triomphe international de l'abstraction parisienne	77
La « tradition d'avant-garde » parisienne, son rayonnement	78
<i>Le rôle des galeries parisiennes ; leurs revues</i>	78
<i>L'avant-garde en tradition : la « Nouvelle École de Paris »</i>	80
<i>Le marché international de la Nouvelle École de Paris</i>	81
Les emballements du système marchand-critique (1950-1955)....	83
<i>Affrontements artistiques, approfondissements théoriques</i>	83
<i>Prolongements européens</i>	85
<i>L'abstraction géométrique après 1950 :</i>	
<i>l'académisme international ?</i>	87
La stratégie « autre » et internationale de l'« art informel »	89
<i>La fabrication marchande-critique d'une voie lyrique abstraite</i>	90
<i>Michel Tapié, Georges Mathieu et leurs alliances étrangères</i>	91
<i>Le succès international de l'art informel</i>	94
Le marché international de l'art abstrait après 1955.....	96
<i>Raz de marée abstrait</i>	96
<i>Adaptations artistiques ?</i>	97
<i>Les faux renouvellements d'un système contrôlé par les galeries</i>	98
4. Crise de renouvellement.....	101
L'abstraction géométrique marginalisée ;	
son rajeunissement par l'étranger	102
<i>Exat 51, avant-garde abstraite pour la Yougoslavie ;</i>	
<i>ses alliances internationales</i>	102
<i>Une avant-garde géométrique pour une Espagne ouverte :</i>	
<i>d'Equipo 57 à l'arte normativo</i>	106
<i>De l'abstraction à la politique</i>	108
Les derniers gages d'authenticité de l'abstraction :	
l'empire soviétique	110
<i>Court dégel en Russie soviétique</i>	110
<i>Les beaux jours de l'Aformell polonais</i>	113
<i>Une circulation plus forte que l'empire soviétique</i>	115
Impossible définition de l'avant-garde	
sur les scènes démocratiques.....	117
<i>Crise du langage esthétique, recours à l'histoire</i>	117
<i>Un âge pour être d'avant-garde ?</i>	120
<i>Yves Klein, singe rageur du système</i>	121
Première repolitisation	124
<i>Des hurlements lettristes aux dérives situationnistes :</i>	
<i>le problème de l'image</i>	125

« Pop » britannique et drogue des nouvelles consommations.....	128
Saint-Germain-des-Prés à l'arrachée.....	132
Ouvrir une « troisième voie » ? De l'IS au groupe SPUR.....	134

Deuxième partie

Un grand mythe : New York, centre mondial ?

5. La construction sociale	
d'une avant-garde « américaine ».....	141
La prise de distance avec l'Europe	143
1947 : le grand départ ?.....	144
De l'isolement artistique au désintérêt pour Paris.....	146
Un contexte politique hystérique	150
L'avant-garde new-yorkaise et sa dépolitisation	151
Une valorisation médiatique et nationaliste	153
Des magazines illustrés aux conférences des musées.....	154
Action Painters : un mythe national.....	156
Un art pour l'Amérique.....	159
Un art pour businessmen	163
Centrer le monde sur les États-Unis : le rôle de l'élite libérale ..	166
L'avant-garde, un enjeu dans la guerre froide ?.....	166
Une histoire de milliardaires	169
Un Programme international pour le monde –	
ou pour les États-Unis ?.....	172
Une très bonne réception aux États-Unis	175
Trop de succès ? La crise de l'expressionnisme abstrait	177
Une élite tyrannique.....	178
Les femmes en seconde zone	179
Quand les expressionnistes abstraits se désolidarisèrent	
de l'expressionnisme abstrait.....	181
Épithaphe pour une avant-garde.....	183
6. La recomposition des équilibres artistiques internationaux	
dans les années 1950 : les États-Unis, pas si centraux	187
Quand de partout soudain on rivalisa	
pour la centralité artistique	187
Le temps des grandes diplomaties culturelles	188
Le Mexique et l'Argentine dans la mêlée	191
L'émulation entre métropoles culturelles,	
de São Paulo à New Delhi	193
Des Pays-Bas à l'Italie du Nord : de nouvelles élites	
pour soutenir l'avant-garde.....	197

<i>Nouvelles circulations européennes, nouveaux équilibres</i>	199
L'art américain à l'international, une relecture moins glorieuse ..	201
<i>L'attaque diplomatique états-unienne :</i>	
<i>une percée pas très avant-gardiste</i>	202
<i>Le mépris européen pour l'expressionnisme abstrait</i>	204
Vers une scène polycentrique	208
<i>Gutai et l'avant-garde japonaise :</i>	
<i>une percée sur la scène internationale</i>	209
<i>Le Brésil, nouvelle scène pour l'art avancé</i>	215
<i>L'Argentine après Perón : des avant-gardes</i>	
<i>pour un pays moderne</i>	218
<i>Première prise de conscience du déclin parisien</i>	220
7. La jeune garde new-yorkaise entre deux chaises	225
Une jeunesse provinciale attirée ailleurs	226
<i>Les non-conformistes de l'art aux États-Unis</i>	
<i>dans les années 1950</i>	226
<i>Retours en région : là, tout était possible</i>	227
<i>En Europe aussi, on était beaucoup plus libre</i>	230
La longue recherche des « néodadas » et « prépop »	233
<i>Effacer l'expressionnisme abstrait ?</i>	
<i>Le problème de Kooning (1953)</i>	233
<i>Sortir de l'art, montrer l'objet. Une nouvelle pratique</i>	235
<i>Retour à l'histoire, intérêt pour l'Europe</i>	236
Quelles alternatives au marché ?	238
<i>La lenteur relative des « néodadas »</i>	
<i>à percer sur le marché new-yorkais</i>	238
<i>Downtown, scène alternative dans la géographie artistique</i>	
<i>de New York</i>	241
<i>Happenings : jouer et refonder la marginalité des avant-gardes</i> ..	243

Troisième partie

Le marché des avant-gardes

8. « Transgresser les frontières »	
Le décentrement des nouvelles générations européennes	249
Convergences internationales contre l'abstraction lyrique	251
<i>Les fédérateurs</i>	252
<i>Paris-Milan-Düsseldorf-Londres :</i>	
<i>une nouvelle avant-garde internationale</i>	255
<i>1957 à Düsseldorf</i>	256
Génération Zéro	258

<i>Table des matières</i>	603
<i>Le programme du groupe ZERO.....</i>	258
<i>Piero Manzoni, Azimuth et la « Nouvelle Conception »</i>	
<i>de l'art à Milan.....</i>	260
<i>Zero/Nul en Belgique et aux Pays-Bas.....</i>	263
<i>L'accueil européen aux néodadaïstes des États-Unis.....</i>	265
La nouvelle règle de l'avant-garde européenne :	
« dépasser la problématique de l'art ».....	269
<i>Une avant-garde antiartistique.....</i>	269
<i>Inonder la vie d'art, l'art de lumière.....</i>	271
<i>Avènement ou spectacle ?.....</i>	273
<i>Une économie inversée.....</i>	278
<i>Sacralisation, rituels, mimétisme.....</i>	281
<i>Bilan : une avant-garde à l'image</i>	
<i>du nouveau marché international de l'art.....</i>	284
9. Le retour des concurrences internationales.....	287
Le Nouveau Réalisme dans les rivalités internationales.....	288
<i>Un contexte marchand angoissant.....</i>	288
<i>La création du Nouveau Réalisme : replacer Paris au centre.....</i>	290
<i>La conquête de la scène internationale</i>	
<i>par le Nouveau Réalisme.....</i>	293
Paris-New York 1960-1961 : de l'amitié à la confrontation.....	294
<i>« New Realists » et « néodadaïstes » : grands amis ?.....</i>	295
<i>Intervention critique et marchande : vers la confrontation.....</i>	296
<i>Les mésaventures états-uniennes d'Yves Klein.....</i>	298
<i>Arman, César, Tinguely : encore des menaces</i>	
<i>pour l'avant-garde new-yorkaise.....</i>	299
<i>Une confrontation inévitable.....</i>	300
L'engrenage : périphérisation de l'avant-garde européenne	
et retour à l'individualisme.....	302
<i>Le Nouveau Réalisme à l'épreuve de New York.....</i>	302
<i>Dissensions dans l'avant-garde européenne.....</i>	304
<i>Dissolution de ZERO.....</i>	308
10. Économie de l'art contemporain.....	311
L'institutionnalisation transnationale de l'avant-garde.....	312
<i>L'entrée de l'expérimentation européenne dans les musées.....</i>	312
<i>Conséquences de cette reconnaissance : nationalisation</i>	
<i>et catégorisation.....</i>	314
<i>Le « minimal », 1959-1960 : une avant-garde pour musée.....</i>	315
<i>Le soutien institutionnel aux avant-gardes latino-américaines :</i>	
<i>le cas du Brésil.....</i>	317
<i>De « vraies » avant-gardes pour l'Argentine.....</i>	320

Le système de production des avant-gardes nord-américaines après 1960 : marché, musées	323
<i>New York : prospérité nouvelle et concurrence entre galeries</i>	323
<i>Pop art, 1962-1963 : une belle invention marchande</i>	325
<i>L'accélération des trajectoires artistiques</i>	328
Succès mondial de l'art du rebut.....	329
<i>Un marché pour l'art expérimental</i>	330
<i>Le détritit et l'assemblage face à leur époque</i>	333
<i>Tout le monde junk ?</i>	334
<i>Le junk art dans les concurrences internationales :</i> <i>les Neo-Dada Organizers au Japon</i>	338
L'avant-garde en produit de consommation :	
le pop art aux États-Unis après 1963.....	340
<i>Une avant-garde commercialisable</i>	341
<i>L'art de l'Amérique abondante</i>	343
<i>Un nouveau signe d'ascension sociale</i>	344
11. De Venise à New York.....	347
Une place parisienne affaiblie	347
<i>Problème structurel</i>	347
<i>Paris en chute libre : la crise de 1962</i>	348
<i>Quand les yeux des Parisiens s'ouvrirent</i>	350
La « conquête américaine » du marché européen.....	351
<i>Leo Castelli et son réseau international</i>	352
<i>La faveur critique et artistique</i>	354
<i>Un peu de « rêve américain » aussi</i>	356
<i>Adieu Paris, bonjour New York ?</i>	359
Venise 1964 : évidence structurelle, tsunami géopolitique.....	361
<i>Coca-colonisation ?</i>	361
<i>Manipulation politique et marchande ?</i>	363
<i>Le quiproquo</i>	365
<i>Première victime : la génération de l'assemblage</i>	367
<i>Tout le monde pop ?</i>	369

Fin de partie

L'art contemporain en quête de sens

Préambule : aux marges des marges.....	375
12. Les <i>misfits</i> de l'art contemporain.....	379
La désorientation des avant-gardes européennes	379
<i>Procès et « anti-procès » d'une jeunesse cosmopolite en révolte</i>	379
<i>Forcer la politique, l'exprimer par le sexe</i>	383

<i>Du voyeurisme à la voyance</i>	385
Fluxus à qui perd gagne	387
<i>George Maciunas, de l'Europe mutilée aux marges</i>	
<i>de la scène new-yorkaise</i>	387
<i>La greffe allemande, 1962</i>	390
<i>Des festivals partout</i>	392
<i>Une sociologie impossible ?</i>	395
Liturgie de ténèbres. Vienne-Paris, 1962-1966	399
<i>Vienne, « Première Action »</i>	400
<i>Sade et Masoch ressuscités</i>	401
<i>Une épidémie mondiale ?</i>	403
<i>Freud pour mieux comprendre</i>	404
<i>La charge d'une histoire trop récente</i>	406
Et les questions de marché ?	408
<i>De l'expressionnisme abstrait à la marginalité</i>	409
<i>Stratégie du blasphème</i>	413
<i>Une avant-garde internationale parmi d'autres</i>	414
13. Alternatives au système : marchés parallèles et collectivisme	417
L'économie antimarchande des <i>misfits</i>	417
<i>Entre galeries et appels à souscription</i>	417
<i>Produire et consommer l'art en multiples</i>	418
<i>Un échec annoncé</i>	420
<i>Les ambiguïtés du marché des multiples</i>	421
<i>La reconversion collectiviste et ses limites</i>	424
Récupération des <i>misfits</i> par le système	426
<i>Marché, musées, académies. L'ouverture à l'« art vicieux »</i>	426
<i>Passer plus vite à la postérité par le happening :</i>	
<i>le cas de Joseph Beuys</i>	428
<i>Le happening, mode d'accomplissement artistique international</i>	431
Contre l'individualisme et l'art du rebut,	
le collectivisme des nouveaux géomètres	433
<i>Un projet collectiviste international</i>	433
<i>Une voie pour des artistes trop différents</i>	435
<i>Alliances à Padoue et Milan : les groupes N et T</i>	436
<i>Le circuit yougoslave : Nouvelle Tendance</i>	439
Le non-alignement de la Nouvelle Tendance	441
<i>Biennales du Sud : un contexte porteur</i>	442
<i>Une reconnaissance périphérique pour l'art optique et cinétique</i>	445
<i>Pour un art participatif</i>	447
Face au succès, les dissensions	448
<i>Italiens et Yougoslaves contre Parisiens</i>	448
<i>Zagreb, 1965 : Italiens et Yougoslaves contre le GRAV</i>	450
<i>Quand le GRAV gagna au jeu qu'il critiquait</i>	451

<i>La radicalisation politique, réponse à une consécration trop rapide ?...</i>	452
14. Le temps de la révolution	457
Tous contre la domination états-unienne	458
<i>L'écho tardif de la révolution cubaine</i>	458
<i>Le problème latino-américain : l'internationalisme</i>	461
<i>Retour brésilien au cannibalisme</i>	464
<i>La jeunesse argentine et le jeu des médias</i>	466
<i>Rancœurs contre l'Empire</i>	468
<i>Le problème vietnamien de l'art nord-américain</i>	472
La critique partout	477
<i>Un nouveau militantisme critique</i>	477
<i>Paradigmes scientifiques</i>	480
<i>La figuration comme avant-garde</i>	482
<i>Arsenal stylistique et théorique</i>	486
<i>Marxisation</i>	488
L'incendie	491
<i>Mai-juin 1968 : utopie ou retour au réel ?</i>	491
<i>« Tucúman brûle »</i>	494
<i>Tuer l'avant-garde ?</i>	496
<i>Un système trop solide</i>	497
<i>Quels enseignements ?</i>	503
Conclusion générale	507
Bibliographie	517
Index des lieux	575
Index des personnes	581