

ത്രെ Centre national des arts plastiques

Out-of-Sync: Steve Reich et les arts visuels, 1965-1969

Document de synthèse (juin 2015)

Christophe GALLOIS

Avec le soutien on du Centre national des arts plastiques, commission nationale consultative de soutien à la recherche en théorie et critique d'art de 2009.

Christophe Gallois est, depuis 2007, curateur en charge des expositions temporaires au Mudam Luxembourg. Il est diplômé du MA Curating Contemporary Art du Royal College of Art (2007) et du Master Histoire et Critique des Arts de l'Université de Rennes 2 (2002).

Sa pratique curatoriale s'articule autour de notions telles que le temps, le langage, l'image, le son et les relations entre l'espace du livre et l'espace d'exposition. En 2008, il a conçu, pour la Maison populaire de Montreuil, un cycle de trois expositions ayant pour point de départ les cours de Roland Barthes sur Le Neutre. Au Mudam, il a été le commissaire de plusieurs expositions de groupe d'envergure, dont The Space of Words (2009), Out-of-Sync (2011) et L'Image papillon (2013), et d'expositions monographiques d'artistes tels que Guillaume Leblon (2009), John Stezaker (2011), Mac Adams (2011), Sanja Ivekovic (2012) et Thea Djordjadze (2013). Il écrit régulièrement des textes et réalise des entretiens pour des magazines, des catalogues d'exposition et des ouvrages monographiques.

Avertissement

Le document figurant sur ce site peut être consulté et reproduit sur un support papier ou numérique sous réserve qu'il soit strictement réservé à un usage personnel, scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. Toute reproduction devra obligatoirement mentionner le nom de l'auteur et la référence du document. Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable du @ Centre national des arts plastiques, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France.

Christophe GALLOIS

Document de synthèse CNAP

Résumé

Ce projet de recherche entendait explorer l'intense dialogue qui a pris place à la fin des années 1960 aux États-Unis entre plusieurs artistes et musiciens autour de la question du temps. Il s'est notamment intéressé à l'éclairage que l'œuvre musicale développée par Steve Reich entre 1965, année de sa première œuvre *It's Gonna Rain*, et 1969, avec sa participation à l'exposition *Anti-Illusion*:

Procedures/Materials, peut apporter sur les rapports au temps qu'entretiennent certains artistes qui ont commencé à travailler aux États-Unis dans les années 1960, parmi lesquels Bruce Nauman, Sol LeWitt, Dan Graham et Richard Serra.

Mes recherches se sont plus précisément articulées autour de quatre axes : la question du temps comme matériau ; les figures temporelles explorées par ces artistes et musiciens (répétition, « temps réel », déphasage, superposition de temporalités différentes) ; la notion de processus ; et la notion d'« impersonnel », présente à la fois dans les quelques textes que Steve Reich a écrits à cette époque, dont son célèbre « Music as a Gradual Process », et ceux d'artistes tels que Sol LeWitt et Dan Graham.

Séjour de recherche aux États-Unis – automne 2009

La première partie de mes recherches a été menée lors d'un séjour de deux mois aux États-Unis, en novembre et décembre 2009. Ce séjour avait notamment pour objectif la consultation et l'étude, dans plusieurs bibliothèques et institutions new-yorkaises, d'ouvrages et d'archives ayant trait à la production artistique de la seconde moitié des années 1960 et du début des années 1970. Mes recherches à la bibliothèque du Whitney Museum of American Art ont porté sur les archives de l'exposition *Anti-Illusion: Procedures/Materials*, qui y fut organisée en 1969 et dans le cadre de laquelle furent présentées plusieurs œuvres de Steve Reich. Ces archives se composent notamment de documents liés aux préparatifs du projet et au montage de l'exposition, de la correspondance entre les commissaires et les artistes, de vues d'exposition et d'une revue de presse exhaustive. Elles incluent également un certain nombre de documents se rapportant au programme des « extended time pieces », dans le cadre duquel les œuvres de Steve Reich furent présentées.

La bibliothèque du Museum of Modern Art s'est quant à elle révélée être une source extrêmement riche d'ouvrages et de documents de première main concernant la production artistique de la seconde moitié des années 1960 et du début des années 1970 : catalogues des premières expositions consacrées aux mouvements de l'art minimal, de l'art conceptuel et du « process art » (*Art in Process, 10, Recorded*

Activities, Minimal Art, One Month...), premiers articles et ouvrages théoriques sur ces mouvements (Barbara Rose, Lucy Lippard, Gregory Battcock...), livres d'artistes (Sol LeWitt, Dan Graham, Bruce Nauman, etc.), périodiques publiés à cette période (Artforum, Aspen, Avalanche...).

Mis à part ces deux bibliothèques, ce séjour à New York m'a permis d'accéder à différents documents conservés dans les collections d'Electronic Arts Intermix, structure de distribution de vidéos d'artistes créée en 1971, qui possède dans son fonds un grand nombre d'œuvres vidéographiques de Dan Graham et Bruce Nauman, et de plusieurs bibliothèques spécialisées dans le champ musical, notamment la New York Public Library for the Performing Arts.

Enfin, dans le cadre de ce séjour aux États-Unis, un déplacement à San Francisco avait pour objectif la consultation de documents écrits et sonores à la bibliothèque du Mills College, où étudia Steve Reich au début des années 1960 et où sont aujourd'hui conservées les archives du San Francisco Tape Music Center, structure de recherches musicales fondée en 1962, au sein de laquelle Steve Reich a réalisé ses toutes premières œuvres pour bandes magnétiques.

Plusieurs séjours de recherche à Bâle – printemps 2010

J'ai, au printemps 2010, effectué plusieurs séjours de courte durée à la Paul Sacher Stiftung à Bâle, une fondation privée qui conserve les archives d'un certain nombre de compositeurs contemporains et qui a récemment acquis les archives de Steve Reich. Ce fonds, dont je n'avais pas connaissance au moment où j'ai postulé à l'allocation de recherche, s'est révélé être une source de première importance pour mon projet. Les archives de Steve Reich qui y sont conservées rassemblent en effet des documents des plus précieux, à commencer par l'ensemble des programmes des concerts qu'il a donnés depuis le début de sa carrière et un grand nombre de partitions manuscrites, de travaux préparatoires, de carnets de notes et de photographies. Particulièrement utile pour mon projet a été la consultation des esquisses et notes préparatoires aux œuvres créées dans la seconde moitié des années 1960.

Concerts de Steve Reich

L'allocation de recherche m'a également permis, depuis 2009, d'assister à un certain nombre de concerts d'œuvres de Steve Reich, tels que les représentations de *Drumming* (1970) et de *Music for Eighteen Musicians* (1974-1976) à la Philharmonie de Cologne en 2009, d'un cycle de concerts consacrés à Steve Reich au Barbican Centre à Londres en mai 2011 et, en 2012, de l'oratorio multimédia *The Cave* à Strasbourg.

Article

Un premier essai résultant de mes recherches, intitulé « Notes sur *Pendulum Music* », a été publié dans le premier numéro de la revue *Volume* (juin-novembre 2010), dédiée à la place du son dans le champ de l'art contemporain. S'il se concentre spécifiquement sur une seule œuvre de Steve Reich, *Pendulum Music* (1968), il introduit néanmoins, dans leurs grandes lignes, les différentes problématiques qui structurent mon projet de texte.

Christophe Gallois, « Notes sur "Pendulum Music" de Steve Reich », Volume, n° 1, été 2010.

Conférences

Mes recherches ont fait l'objet de deux conférences. Donnée à la Maison Descartes à Amsterdam et intitulée « A Different Sound in Each Ear », la première établissait un parallèle entre le travail de Dominique Petitgand et l'œuvre de Steve Reich autour de plusieurs notions : les mots comme matériau, la relation du son à l'espace, la conjugaison de différents temps au sein d'une même œuvre. La seconde, présentée à l'École nationale supérieure d'art de Nancy en 2011 et intitulée « Les Temps désaccordés », présentait plus directement l'état de mes recherches autour de l'œuvre de Steve Reich.

Christophe Gallois, « A Different Sound in Each Ear. Questions of temporalities in the work of Steve Reich and Dominique Petitgand », conférence, Maison Descartes, Amsterdam (organisée par la Motive Gallery), 23 avril 2010.

Christophe Gallois, « Les Temps désaccordés », conférence, École nationale supérieure d'art de Nancy, octobre 2011.

Exposition Out-of-Sync – Les Paradoxes du temps – printemps 2011

Mes recherches sur Steve Reich ont également nourri une exposition de groupe que j'ai organisée au printemps 2011 au Mudam Luxembourg, où j'occupe depuis quelques années le poste de curateur, responsable des expositions temporaires. Intitulée *Out-of-Sync – Les Paradoxes du temps*, cette exposition s'intéressait à des œuvres dans lesquelles plusieurs temps coexistent, se superposent, se contredisent, développant une relation paradoxale au temps. Cette question renvoie directement à la technique du *phasing*, découverte par Steve Reich en 1965, consistant en le jeu simultané de deux boucles sonores identiques se décalant très progressivement l'une de l'autre pour générer des combinaisons rythmiques sans cesse changeantes. Steve Reich était une figure importante dans la réflexion que l'exposition entendait développer. *Out-of-Sync* incluait ainsi plusieurs œuvres de Dan Graham et Bruce Nauman, deux

artistes qui considèrent Steve Reich, et plus généralement les compositeurs qui ont été rassemblés sous le terme de « minimalistes », comme une influence centrale à leur pratique artistique de cette époque. Dans le cadre de cette exposition, un concert consacré à la musique de Steve Reich a également été donné par l'ensemble de musique contemporaine luxembourgeois United Instruments of Lucilin.

Out-of-Sync. Les Paradoxes du temps, Mudam Luxembourg, 17 février – 22 mai 2011.

Artistes: Manon de Boer, David Claerbout, Tony Conrad, Valie Export, Marco Godinho, Dan Graham, David Lamelas, Laurent Montaron, Bruce Nauman, Steve Reich, Anri Sala, Hiroshi Sugimoto

Essai

Le projet d'écriture avec lequel je souhaite conclure cette recherche est toujours en cours. Retardée par la réalisation, ces trois dernières années, de nombreuses expositions monographiques et collectives au Mudam Luxembourg, et de plusieurs catalogues, l'écriture aboutira néanmoins cette année, mon calendrier se dégageant à partir du second semestre 2015. Mon texte, dont le corpus est resserré par rapport à mon projet initial, prendra la forme d'un dialogue étroit entre deux œuvres : la pièce musicale *Pendulum Music* (1968) de Steve Reich et une performance non titrée de Bruce Nauman (1969), toutes deux présentées dans le cadre de l'exposition *Anti-Illusion: Procedures/Materials* au Whitney Museum of American Art en 1969, au sein d'un groupe d'œuvres rassemblées par les commissaires sous le terme de « *extended time pieces* ». Ce dialogue me permettra d'aborder, au fil de cinq chapitres, les différentes questions autour desquelles se sont articulées mes recherches : la question du matériau, la notion de temps étendu, la superposition de différents temps au sein d'une même œuvre, le processus et l'impersonnalité. Une première version de mon introduction est prête et a été soumise à plusieurs éditeurs.