Outliers and American Vanguard Art

Maria Stavrinaki

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/critiquedart/47445>

DOI : [10.4000/critiquedart.47445](https://doi.org/10.4000/critiquedart.47445)

ISSN : 2265-9404

Éditeur

Groupement d'intérêt scientifique (GIS) Archives de la critique d'art

Référence électronique

Maria Stavrinaki, « Outliers and American Vanguard Art », *Critique d'art* [En ligne], Toutes les notes de lecture en ligne, mis en ligne le 27 mai 2020, consulté le 24 septembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/critiquedart/47445> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/critiquedart.47445>

Ce document a été généré automatiquement le 24 septembre 2020.

EN

Outliers and American Vanguard Art

Maria Stavrinaki

- ¹ Certains sujets se prêtent plus que d'autres à aider l'historienne à sonder pratiques et discours artistiques de la modernité de façon à en rendre intelligibles les tendances et les tournants structurels. Suivre ces tendances et ces tournants, réels ou apparents, implique dans le même temps des exercices autoréflexifs périlleux, car c'est la discipline de l'histoire de l'art elle-même qui est ainsi mise à l'épreuve. *Outliers and American Vanguard Art* fait partie de ces sujets-là – jamais fixes, parce qu'ils sont violemment idéologiques, ayant engagé dans leur constitution même la taxinomie politique, sociale et gnoséologique du monde. Dès lors, la valeur heuristique de ces sujets, qui s'avèrent de formidables vecteurs et réserves d'historicité, n'est que plus précieuse pour ceux qui voudraient proposer une lecture défamiliarisante de la modernité. Qu'il soit difficile de traduire en français *Outliers* n'est qu'un des symptômes de cette difficulté à trouver un terrain stable pour traiter le sujet choisi par l'historienne de l'art et commissaire Lynne Cooke pour son exposition remarquable à la National Gallery of Art à Washington (2018) : faudrait-il traduire par « cas particuliers », « exceptions », ou alors, avec une certaine liberté, « singularités » ? Ces singularités qui font exception à la norme statistique – mais laquelle ? – et aux catégories sont examinées ici dans leurs liens polyvalents et changeants avec l'art d'avant-garde américaine, représenté par les institutions modernistes les plus canoniques, tels le MoMA, le Whitney Museum ou le Lacma, mais aussi par les choix formels et les discours que ces institutions ont défendus, produits ou, au contraire, combattus. Les « outliers » sont ceux que l'on était accoutumé d'appeler artistes « autodidactes » ou peintres « naïfs », dont Henri Rousseau, dans ses rapports avec l'avant-garde, constitue le prototype. Lorsque l'accent était mis sur l'art plutôt que sur l'artiste, on parlait simplement d'art « populaire » ou « vernaculaire ». Depuis les années 1940, toutes ces appellations ont été mises à l'épreuve par cette nouvelle catégorie, conçue et baptisée par Jean Dubuffet, d'« Art brut », mais qui n'a pas eu raison de l'indétermination terminologique pour décrire ces primitifs « autochtones ». Aucun terme ne coïncide totalement avec l'autre, chacun mettant l'accent sur un aspect

particulier, réel ou fantasmé : l'absence d'éducation artistique normative, l'indépendance vis-à-vis de l'appareil culturel, la marginalité sociale, l'anonymat, la spontanéité. Et tous, y compris les « outliers » choisis par Lynne Cook, posent nécessairement un autre, « l'intérieur » ou le « centre », dont ils dépendent intrinsèquement et par rapport auquel ils se définissent négativement. L'un des grands mérites de Lynne Cooke, c'est qu'elle n'examine pas cette construction duelle en sens unique, à savoir comme une construction unilatérale, narcissique et hégémonique du « outlier » par son découvreur – l'avant-garde, l'institution ou la norme – mais qu'elle reconnaît pleinement à l'« outlier » lui-même l'agentivité, la performativité, la conscience et l'adresse sociale, la construction lucide de son identité. Comme pour tant d'autres sujets, notre époque, dans son manque même de certitudes souveraines, privilégie l'ajustement des méthodes, le sens relationnel de la nuance, du particulier, du relatif. Le travail remarquable de Lynne Cooke, secondée dans le catalogue par d'autres bons auteurs, tels Darby English, Richard Meyer ou Douglas Crimp, a été mené sur deux plans : le plan vertical de l'analyse diachronique, où il s'est agi de reconnaître et d'analyser les tournants épistémologiques et politiques dans l'évolution de cet art ; le plan horizontal de l'analyse synchronique, où la production artistique et institutionnelle de l'art des « outliers » est chaque fois mise en rapport avec la situation politique et les choix méthodologiques de l'histoire de l'art et des sciences humaines en général. Le nationalisme américain des années 1920 s'est nourri de cet art, contre l'intrusion de l'art européen ; le populisme démocratique du New Deal s'est emparé naturellement de l'art populaire ; dans les années 1960, les mouvements d'émancipation raciale et sexuelle et les mouvements pacifistes ont donné aux « outliers » un rôle plus actif que jamais, tendance que les années 1990, à travers leur intérêt pour les questions identitaires et la politique de plus en plus inclusive des musées ont consolidée.