Comité scientifique
Nicolas Bourriaud
Richard Leeman
Henry Meyric Hughes
Jean-Marc Poinsot

Comité d'organisation
Richard Leeman
Marc Bembekoff
assistés de
Anne Bariteaud
Antje Kramer

Traduction
Louise Rogers

L'équipe du colloque remercie pour leur aide précieuse :

José-Anne Decock-Restany

Au service des manifestations et de l'édition
Marie-laure Allain
Frédéric Cousinié
Magali Cullin
Sylvain Fromentin
Joëlle Gurfinkiel

Au service des systèmes d'information
Aude Gueho
Pascal Presle

Aux Archives de la critique d'art
Laurence Le Poupon
Emmanuelle Rossignol

Colloque organisé par l'Institut national d'histoire de l'art,
en partenariat avec l'Association internationale des critiques d'art et les Archives de la critique d'art,
avec le soutien de la Ville de Rennes et la Délégation générale à la langue française (Ministère de la Culture et de la Communication).

Institut national d'histoire de l'art
6 rue des Petits-Champs
75002 Paris
M° Bourse ou Palais-Royal

Conditions d'accès
Auditorium : entrée libre dans la limite des places disponibles
Ateliers : inscription nécessaire auprès de Marc Bembekoff
courriel : marc.bembekoff@inha.fr
téléphone : + 33 (0)1 47 03 89 35

Le demi-siècle de

Pierre Restany

Pierre Restany's

Half Century

Colloque international

30 novembre - 1er décembre 2006

organisé par l'Institut national d'histoire de l'art
en partenariat avec
l'Association internationale des critiques d'art et
les Archives de la critique d'art

Le demi-siècle de Pierre Restany

colloque international - INHA, Paris - 30 novembre & 1er décembre 2006

Pierre Restany's half century

international colloquium - INHA, Paris - November 30th & December 1st 2006

Jeudi 30 novembre

matin

8h30 Accueil des participants

9h Ouverture, **Jean-Marc Poinsot**, **Henry Meyric Hughes**

Session plénière

Modérateur : **Henry Meyric Hughes**

9h30 **Marie-Luise Otten**, *Espaces imaginaires et l'esprit fraternel. Pierre Restany et Peter Brüning – un dialogue infini sur l'art.*

10h **Otto Piene**, *Pierre Restany – Ambrosius.*

10h30 Pause café

11h **Annie Claustres**, *Le rôle de Pierre Restany dans l'historiographie de l'art français après-guerre. Le mythe en question.*

11h30 **Claude Bellegarde,** *La quête du blanc avec Pierre Restany 1953-1957.*

après-midi

14h **Ateliers** (voir détail page de droite)

L'action

Géographies

Histoire, théorie, écriture

Réseaux

18h **Session plénière**

Projection du film de **Marc Israël-Le Pelletier** : *Pierre Restany et Milan*, en présence du réalisateur, suivie d'une table ronde avec **Cristina Trivellin** (*D'Ars*), **Stefano Casciani** (*Domus*), **Maria Grazia Mazzochi** (Domus Academy), **Lea Vergine**.

Atelier Géographies

Modérateur : **Jean-Marc Poinsot**

14h Introduction : **Jean-Marc Poinsot**, *Les géographies de Pierre Restany.*

14h15 **Denys Zacharopoulos**, *Pierre Restany : « Trois propositions pour une sculpture grecque (Caniaris, Danil, Nikos) », Biennale de Venise, Teatro della Fenice, 1964.*

14h45 **Isabel Plante**, *Pierre Restany et l'Amérique latine. Un détournement de l'axe Paris-New York.*

15h15 **Marianne Bordreau**, *Une autre conception du devenir artistique européen. Pierre Restany, acteur des flux artistiques entre la France et l'Italie (1955-1960).*

15h45 Pause

16h **Astrid Gagnard**, *Octobre 1962, le premier voyage au Japon.*

16h30 **Stéphane Huchet**, *Pierre Restany : quels échos brésiliens ?*

Atelier Réseaux

Modérateur : **Henry Meyric Hughes**

14h Introduction : **Henry Meyric Hughes**, *Pierre Restany : Aica et ailleurs.*

14h15 **Julie Verlaine**, *Le critique et la galerie : Pierre Restany et la scène parisienne de l'art contemporain dans les années 1950 et 1960.*

14h45 **Paula Barreiro-López**, *La Biennale de San Marino et le « Convegno » de Rimini de 1963 : Argan, Restany et Aguilera-Cerni vers un art engagé.*

15h15 **Antje Kramer**, *Bas les masques : le festival du Nouveau Réalisme de Munich.*

15h45 Pause

16h **Romy Golan**, *Point de chute : Restany à* Domus.

16h30 **Cristina Trivelllin**, *Pierre Restany directeur de* D'Ars *1984-2003 : « La part des anges ».*

Atelier Histoire, théorie, écriture

Modérateur : **Richard Leeman**

14h Introduction **Richard Leeman**, *Les téléologies de Pierre Restany.*

14h15 **Marie Gautier**, L'Autre Face de l'art *: de la logique historique à la critique de la modernité.*

14h45 **John Tain**, Contestation permanente : *l'avant-garde c. 1970.*

15h15 Pause

15h30 **Noit Banai**, *The Readymade Public and its Phantom.*

16h **Alexander Streitberger**, *Restany et le détournement stratégique du ready-made.*

Atelier L'action

Modérateur : **Cécile Debray**

14h Introduction **Cécile Debray**

14h15 **Renaud Bouchet,** *Une dynamique séduisante : le Nouveau Réalisme de Pierre Restany.*

14h45 **Kaira Cabañas**, *Le Nouveau Réalisme ou le réalisme fantastique ?*

15h15 **Jill Carrick**, *Vers un art de l'intégration?*

15h45 Pause

16h **Anne Bariteaud**, *1970, 10 ans après : le festival du Nouveau Réalisme à Milan.*

16h30 **Renato Barilli**, *L'épanouissement progressif du Nouveau Réalisme à travers l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude.*

Vendredi 1er décembre

matin

9h **Ateliers** (voir détail page de droite)
L'action
Géographies
Histoire, théorie, écriture

12h **Session plénière** (auditorium)
Jean-Pierre Raynaud, *Témoignage sur Restany*.

après-midi

Session plénière
Modérateur : Claude Mollard

14h30 Rosemary O'Neill, *Sur le Naturalisme intégral de Pierre Restany : une perception disciplinée et la dématérialisation de l'objet.*

15h Frans Krajcberg, *Voyage sur le Rio Negro, Amazonie.*
Dialogue avec Claude Mollard.

15h30 Pause

16h **Table ronde**
L'héritage théorique de Pierre Restany
Table ronde animée par Nicolas Bourriaud.
Avec Éric Troncy, Vincent Pécoil, Pierre Joseph.

17h **Discussion**

18h **Clôture**

Atelier Histoire, théorie, écriture
Modérateur : Laurence Bertrand Dorléac

9h Stefano Casciani, *Les yeux de Restany.*

9h30 Massimiliano De Serio, *La production poétique et les influences littéraires de l'activité critique de Pierre Restany.*

10h Hélène Jannière, *À propos de Pierre Restany dans* Domus *: frontières de la critique d'art et de la critique architecturale des années 1960 et 1970.*

10h30 Synthèse, discussion

Atelier Géographies
Modérateur : Denys Zacharopoulos

9h László Beke, *Restany – trois approches.*

9h30 Zuzana Bartošová, *Pierre Restany et la Slovaquie.*

10h Lada Vacková H., *Pierre Restany, Prague et l'art entre 1960 et 1970 : à la recherche d'une alternative au Nouveau Réalisme.*

10h30 Alex Mlynárcik, *Cinq aspects de Pierre Restany et le bloc de l'Est, le monde de l'« Est socialiste ».*

11h Synthèse, discussion

Atelier L'action
Modérateur : Ramon Tio-Bellido

9h Annabelle Tenèze, *« Art et contestation » : Pierre Restany et Mai 1968.*

9h30 Janig Begoc, *De la constitution à la théorisation de l'art corporel en France dans les années 1970 : le rôle de Pierre Restany.*

10h Ramon Tio-Bellido, *L'Attrapeur d'art.*

10h30 Synthèse, discussion

Excursus
Dimanche 14 Janvier 2007, 14h30
Table ronde
L'invention d'Yves Klein
(Centre Georges Pompidou, petite salle, niveau -1)

À l'occasion de l'exposition *Yves Klein. Corps, couleur, immatériel* au Centre Georges Pompidou.

Avec Jean-Marc Poinsot, Denys Riout, Antje Kramer, Anne Bariteaud, Renaud Bouchet, Kaira Maria Cabañas, Marion Guibert.

Cette table ronde examinera les modalités selon lesquelles Pierre Restany a pu « inventer » (découvrir, théoriser, interpréter) Yves Klein et, en retour, la façon dont Klein a réagi à cette « restanysation » de son œuvre.

Thursday, November 30th

morning

8:30 Registration

9:00 Opening, **Jean-Marc Poinsot**, **Henry Meyric Hughes**

Plenary session

Chair: **Henry Meyric Hughes**

9:30 **Marie-Luise Otten**, *Espaces imaginaires et l'esprit fraternel. Pierre Restany and Peter Brüning – a boundless dialogue on art.*

10:00 **Otto Piene**, *Pierre Restany – Ambrosius.*

10:30 Break

11:00 **Annie Claustres,** *Questioning the myth: Pierre Restany's role in the historiography of French art in the post-war period.*

12:00 **Claude Bellegarde,** *The quest for White along with Pierre Restany 1953-1957.*

afternoon

2:00 **Workshops** (see details on the right)

Action

Geographies

History, Theory, Writing

Networks

6:00 **Plenary session**

Screening of *Pierre Restany et Milan* directed by **Marc Israël-Le Pelletier**, presented by the filmmaker, followed by a round table with **Cristina Trivellin** (*D'Ars*), **Stefano Casciani** (*Domus*), **Maria Grazia Mazzochi** (Domus Academy), **Lea Vergine**.

Geographies workshop

Chair: Jean-Marc Poinsot

2:00 **Jean-Marc Poinsot**'s Introduction, *Pierre Restany's geographies.*

2:15 **Denys Zacharopoulos**, *Trois propositions pour une sculpture grecque : Caniaris, Danil, Nikos, Venice Biennial, Teatro della Fenice, 1964. Some Greek artists from Rome to Paris: a key moment in the 1960s*

2:45 **Isabel Plante**, *Pierre Restany and Latin America: Shifting the balance of the Paris-New York axis.*

3:15 **Marianne Bordreau**, *An alternative vision for the future of European art: Pierre Restany's role as a facilitator of artistic exchange between France and Italy (1955-1960).*

3:45 Break

4:00 **Astrid Gagnard**, *October 1962: Restany's first visit to Japan.*

4:30 **Stéphane Huchet**, *Pierre Restany: Brazilian echoes?*

Networks workshop

Chair: Henry Meyric Hughes

2:00 **Henry Meyric Hughes**'s Introduction: *Pierre Restany: AICA and Ailleurs.*

2:15 **Julie Verlaine**, *The critic and the gallery: Pierre Restany and the Paris contemporary art scene in the 1950s and 1960s.*

2:45 **Paula Barreiro-Lopez**, *Towards a politically committed art: Argan, Restany and Aguilera-Cerni at the San Marino Biennale and the Rimini "Convegno" of 1963.*

3:15 **Antje Kramer**, *A masked ball: The Munich festival of Nouveau Réalisme.*

3:45 Break

4:00 **Romy Golan**, *A place of his own: Restany at* Domus.

4:30 **Cristina Trivelllin**, *Pierre Restany as editor-in-chief of* D'Ars *1984-2003: "The angels' share".*

History, Theory, Writing workshop

Chair: Richard Leeman

2:00 **Richard Leeman**'s Introduction, *Pierre Restany's teleologies.*

2:15 **Marie Gautier**, L'autre Face de l'art*: From a historical approach to the critique of modernity.*

2:45 **John Tain**, *"Permanent Contestation": the avant-garde c. 1970.*

3:15 Break

3:30 **Noit Banai**, *The readymade public and its phantom.*

4:00 **Alexander Streitberger**, *Restany and the strategic redirection of the ready-made.*

Action workshop

Chair: Cécile Debray

2:00 **Cécile Debray**'s Introduction

2:15 **Renaud Bouchet,** *Pierre Restany's Nouveau Réalisme: A seductive dynamic.*

2:45 **Kaira Cabañas**, *Nouveau Réalisme or réalisme fantastique?*

3:15 **Jill Carrick**, *Towards an art of integration?*

3:45 Break

4:00 **Anne Bariteaud**, *1970 – Ten years on: The festival of Nouveau Réalisme in Milan.*

4:30 **Renato Barilli**, *The continued flowering of Nouveau Réalisme in the work of Christo and Jeanne-Claude.*

Friday, December 1st

morning

9:00 **Workshops** (see details on the right)
Action
Geographies
History, Theory, Writing

12:00 **Plenary session** (auditorium)
Jean-Pierre Raynaud, account

afternoon

Plenary session
Chair: Claude Mollard

2:30 Rosemary O'Neill, *Pierre Restany's "On Integral Naturalism": Disciplined Perception and the Dematerialization of the Object.*

3:00 Frans Krajcberg, *A voyage along the Rio Negro, in the Amazonian Basin.*
Conversation with Claude Mollard.

3:30 Break

4:00 **Round table**
Pierre Restany's theoretical legacy
Round table animated by Nicolas Bourriaud.
With Éric Troncy, Vincent Pécoil, Pierre Joseph.

5:00 **Discussion**

6:00 **Closing**

History, Theory, Writing workshop
Chair: Laurence Bertrand Dorléac

9:00 Stefano Casciani, *Restany's eyes.*

9:30 Massimiliano De Serio, *Pierre Restany's poetic output, and literary influences on his work as an art critic.*

10:00 Hélène Jannière, *Pierre Restany and Domus: the frontiers art criticism and architectural criticism in the 1960s and 1970s.*

10:30 Summary, discussion

Geographies workshop
Chair: Denys Zacharopoulos

9:00 László Beke, *Three approaches on Restany.*

9:30 Zuzana Bartošová, *Pierre Restany and Slovakia.*

10:00 Lada Vacková H., *Pierre Restany, Prague and the art scene from 1960 to 1970: In search of an alternative to Nouveau Réalisme.*

10:30 Alex Mlynárcik, *Five aspects of Pierre Restany and Ostblok, the world of the "socialist East".*

11:00 Summary, discussion

Action workshop
Chair: Ramon Tio-Bellido

9:00 Annabelle Tenèze, *Art and protest: Pierre Restany and May '68.*

9:30 Janig Begoc, *Pierre Restany's role as an enabler and theorist of performance art in France.*

10:00 Ramon Tio-Bellido, *The "Catcher" in the Art World.*

10:30 Summary, discussion

Excursus

Sunday, January 14th 2007, 2:30 pm

Round table

L'invention d'Yves Klein

(Centre Georges Pompidou, petite salle, level -1)

Besides the Yves Klein exhibition presented at the Centre Georges Pompidou.

With **Jean-Marc Poinsot**, **Denys Riout**, **Antje Kramer**, **Anne Bariteaud**, **Renaud Bouchet**, **Kaira Maria Cabañas**, **Marion Guibert**.

This round table will examine the modalities according to which Pierre Restany was able to "invent" (to discover, to theorize, to interpret) Yves Klein and, in return, the way Klein reacted to this "restanysation" of his work.

Noit Banai

Le public du *ready-made* et son spectre

Pierre Restany a été l'un des premiers à reconnaître que la relation entre les avant-gardes historiques et la néo-avant-garde a été articulée par la persistance et la réitération du paradigme du *ready-made*. Depuis ce postulat de Restany, les artistes associés au Nouveau Réalisme ont principalement été compris à la fois comme complices et corrompus par l'industrie culturelle. En prenant appui sur l'œuvre d'Yves Klein, cette étude appréhende une lecture multiple et non univoque du *ready-made*, et montre qu'il a la capacité de prendre part de façon critique à la sphère des publics. En effet, le *ready-made* est la condition initiale à partir de laquelle deux sphères de public ont émergé après la seconde guerre mondiale : une sphère relevant du commerce et conditionnée par le *kitsch*, et un public de la sensation ayant dépassé les relations à l'objet.

The Ready-made Public and its Phantom

Pierre Restany was one of the first to recognize that the relationship between the historical avant-garde and the neo-avant-garde was mediated by the persistence and repetition of the ready-made paradigm. Since Restany's formulation, the artists associated with Nouveau Réalisme have been understood as merely complicit with and corrupted by the culture industry. By using the work of Yves Klein as a case study, I argue that the ready-made resonated multiply, rather than univocally, and that it had the capacity to critically engage with the public sphere. In fact, the ready-made was the basic condition from which two separate public spheres emerged after the caesura of World War II: a commercial public sphere fabricated by kitsch and a public of sensation that surpassed object relations.

Noit Banai est doctorante en histoire de l'art à l'université de Columbia où elle achève un mémoire sur Yves Klein et la construction d'un nouveau public dans les années 1945-1962. Ses recherches se concentrent sur l'émergence de nouveaux paradigmes visuels dans le contexte d'après-guerre et leur relation avec la subjectivité, la démocratie et la formation d'un état-nation. Elle contribue régulièrement à *Art Papers* et *Modern Painters magazine*, et a publié des articles pour les catalogues d'institutions de renommée internationale comme la Barbican Art Gallery (Londres), le Centre Pompidou (Paris) et Artists Space (New York). Elle publie un essai intitulé « Rayonnement and the Readymade: Yves Klein and the End of Painting » dans le numéro 51 de la revue *RES: Anthropology and Aesthetics* (à paraître au printemps 2007).

Noit Banai is a doctoral candidate in the department of Art History at Columbia University. She is completing a dissertation on Yves Klein and the construction of a new public in the years 1945-1962. Her research publications focus on the emergence of new visual paradigms in the post-war context and their connection with subjectivity, democracy, and nation-state formation. She is a frequent contributor to Art Papers *and* Modern Painters magazine *and an essayist for major international venues, including the Barbican Art Gallery (London), the Centre Pompidou (Paris) and Artists Space (New York City). She will be publishing an essay entitled "Rayonnement and the Readymade: Yves Klein and the End of Painting" in the journal* RES: Anthropology and Aesthetics*, no. 51 (Spring 2007).*

Renato Barilli

L'épanouissement progressif du Nouveau Réalisme à travers l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude

Même si, d'un point de vue officiel et historique, le Nouveau Réalisme a terminé son parcours en 1965 ou, au maximum, en 1970, chacun des membres les plus importants du groupe a continué à développer ses recherches dans l'esprit du Nouveau Réalisme en le prolongeant par des résultats de plus en plus spectaculaires, avec l'appui et les encouragements de Pierre Restany, comme Christo et Jeanne-Claude.

The continued flowering of Nouveau Réalisme in the work of Christo and Jeanne-Claude

Although Nouveau Réalisme as a movement is officially and historically agreed to have ended in 1965, or 1970 at the very latest, the group's principal members have since pursued their artistic searches in a spectacular way – and in a spirit of the movement, supported and encouraged by the critical writings of Pierre Restany. This is particularly true of Christo and Jeanne-Claude.

Renato Barilli, né à Bologne en 1935, est professeur de phénoménologie des styles à la faculté de lettres et de philosophie de Bologne. Ses intérêts portent sur trois domaines : l'esthétique (*Corso di estetica*, il Mulino ; *Corso di retorica*, Mondadori ; *Bergson. Il filosofo del software*, Cortina) ; la critique littéraire (études monographiques sur Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, Kafka, Robbe-Grillet) et surtout l'histoire de l'art (étude monographique sur Jean Dubuffet, traduite en français, *Maniera moderna e Manierismo*, *L'alba del contemporaneo*, *Arte contemporanea da Cézanne alle ultime tendenze*, ces derniers parus chez Feltrinelli). Il organise régulièrement des expositions sur l'art depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il a été deux fois commissaire à la Biennale de Venise (1972 et 1990) et a collaboré avec Pierre Restany et Françoise-Claire Prodhon sur l'exposition *Art en France depuis 1970 jusqu'à 1993*.

*Renato Barilli was born in Bologna in 1935. He is Professor of Stylistic Phenomenology at the University of Bologna (Faculty of Arts and Philosophy). His work focuses on three areas: aesthetics (*Corso di estetica*, Il Mulino;* Corso di retorica*, Mondadori;* Bergson. Il filosofo del software*, Cortina), literary criticism (monograph studies of Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, Kafka, and Robbe-Grillet), and above all art history (monograph on Jean Dubuffet, translated into French,* Maniera moderna e Manierismo*,* L'alba del contemporaneo*, and* Arte contemporanea da Cézanne alle ultime tendenze*, Feltrinelli). He organizes regular exhibitions of art from the late 18th century to the present day, and has twice served as curator of the Venice Biennale (1972 and 1990). He collaborated with Pierre Restany and Françoise-Claire Prodhon on the exhibition* Art en France depuis 1970 jusqu'à 1993.

Anne Bariteaud

1970, 10 ans après : le festival du Nouveau Réalisme à Milan

Milan 1970, Restany célèbre le dixième anniversaire du Nouveau Réalisme. Actif au sein des biennales internationales, des théories de la performance, et convaincu de l'immobilisme des institutions culturelles françaises, il monte un imposant festival avec la municipalité de Milan. Pivot de l'Europe, la ville devient le théâtre médiatisé d'« actions spectacles » dont l'iconoclasme offense divers zélateurs dans la foule. Les dissensions aggravées au sein du groupe révèlent aussi le caractère utopique de cette entreprise. Ainsi Restany fabrique l'épilogue de ce processus historique décennal.

1970 – Ten years on: The Festival of Nouveau Réalisme in Milan

Milan 1970: Restany – an active figure at international art biennales, a pioneering theorist of performance art, and a strident critic of the immutability of French cultural institutions – chose to celebrate the 10th anniversary of Nouveau Réalisme with a major festival organized in collaboration with the City of Milan. A major European hub, the city became the highly mediatized venue for a series of "performance actions" whose iconoclastic nature offended some of the movement's devotees. The aggravated dissensions within the group also highlighted the festival's inherently utopian character. The paper explores Restany's orchestration of the epilog of a ten-year chapter in the history of art.

Chargée d'étude à l'INHA, Anne Bariteaud est doctorante à l'université de Tours sous la direction d'Eric de Chassey, et chargée de cours à l'université de Reims. Sa thèse sur *Les pratiques expérimentales de/contre la peinture en Europe, dans les années 1950-1960* traite de la question de la perméabilité des pratiques picturales au sein d'un réseau artistique et géopolitique européen.

Anne Bariteaud is a research officer at INHA, and a doctoral student at the University of Tours (dir. Eric de Chassey). She also teaches at the University of Rheims. Her thesis, Les pratiques expérimentales de/contre la peinture en Europe, dans les années 1950-1960*, explores influences on the pratice of painting in the context of a European artistic and geopolitical network.*

Paula Barreiro-López

La Biennale de San Marino et le « Convegno » de Rimini de 1963 : Argan, Restany et Aguilera-Cerni vers un art engagé

Avec la Biennale de Venise de 1962 la crise de l'art informel devient officielle. Néanmoins, c'est en 1963 qu'un groupe de critiques d'art prononce en Italie le décès de la tendance. Ainsi, la IVe Biennale de San Marino, intitulée *Oltre l'informale* et le *Convegno internazionale d'artisti, critici e studiosi d'arte* de Rimini, présidés par Giulio Carlo Argan, partent de la constatation de la fin de la tendance informelle et proposent un débat sur l'avenir de l'art. Directement engagés dans l'organisation de ces événements, Restany et Vicente Aguilera-Cerni, entre autres, essaient de découvrir – et de diriger – les nouveaux chemins des tendances artistiques.

Towards a politically committed art: Argan, Restany and Aguilera-Cerni at the San Marino Biennale and the Rimini "Convegno" of 1963

The Venice Biennale of 1962 officialized the state of crisis at the heart of the Art Informel movement, although the movement's death was finally pronounced in Italy in 1963, by a group of art critics. As a result, the 4th San Marino Biennale (under the title Oltre l'informale*) and the* Convegno internazionale d'artisti, critici e studiosi d'arte *in Rimini – presided by Giulio Carlo Argan – took the end of Art Informel as their starting point, and d ebated the future direction of art. As key organizers of both events Restany, Vicente Aguilera-Cerni and others attempted to identify and direct the path ahead for new artistic trends and movements.*

Paula Barreiro-López a suivi des études d'histoire de l'art à l'université de Salamanque (Espagne). Elle a ensuite commencé un doctorat d'art contemporain à l'université Complutense de Madrid et a été boursière de recherche

à l'Institut d'Histoire du CSIC. En 2006, elle a accompli une année de muséologie à l'École du Louvre. Elle achève actuellement sa thèse doctorale sur l'abstraction géométrique dans les années 1960. Ses recherches sont centrées sur l'art des années 1960 ; en témoignent plusieurs de ses publications, notamment le livre *Arte normativo español*.

Paula Barreiro-López studied art history at the University of Salamanca in Spain before beginning a doctorate in contemporary art at the Madrid's Complutense University. She was awarded a research grant from the Institute of History at CSIC, and completed a one-year course in museology at the École du Louvre. She is currently finishing her doctoral thesis on Geometric Abstraction in the 1960s. Her research work focuses on art in the 1960s. She has published a number of works in the field, and is the author of Arte normativo español.

Zuzana Bartošová

Pierre Restany et la Slovaquie

La rencontre de Restany avec Alex Mlynárcik (Paris, 1964) et son voyage à Bratislava (continuité du congrès pragois de l'AICA, 1966) furent le point de départ de son intérêt pour les arts plastiques slovaques. Restany fut ensuite membre du jury de la biennale des jeunes Danuvius (1968) : il y remarqua d'autres auteurs tels que Filka et Jankovic. Il visita de nouveau la Slovaquie comme participant aux festivités de Mlynárcik. Lorsque, dans les années 1970, le régime totalitaire l'empêcha de visiter la Tchécoslovaquie, il fut le protagoniste du projet *Argillia* de l'artiste. De plus, Mlynárcik collaborait avec Restany dans le monde entier. Après la Révolution de Velours (1989), Restany fut conseiller du ministre slovaque de la culture. Sa passion pour l'interconnexion de l'art et de la vie est un des *stimuli* les plus importants pour les arts plastiques slovaques.

Pierre Restany and Slovakia

Restany's interest in the Slovak visual arts scene began after his meeting with Alex Mlynárcik in Paris, in 1964. In 1966, he traveled to the congress of the Prague committee of the International Association of Art Critics (AICA), and subsequently sat on the jury of the Danuvius Biennale of Young Artists in 1968, where he discovered other writers such as Filka and Jankovic. Restany visited Slovakia again for Mlynárcik's 1969 event Trenie *("Chafing"). In the 1970s, when the totalitarian régime prevented him from visiting Czechoslovakia, Restany was the main protagonist in Mlynárcik's* Argillia *project. Mlynárcik also continued to collaborate with Restany worldwide. After the Velvet Revolution of 1989, Restany was made an advisor to the Slovak Minister of Culture. His passionate fascination with the interconnectedness of art and life is one of the most important stimuli for the contemporary visual arts scene in Slovakia.*

Zuzana Bartošová (1946, Bratislava) a étudié l'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de l'université Comenius à Bratislava. Elle est, depuis 1970, conservateur de la collection de sculptures du XXe siècle et commissaire d'exposition à la Galerie nationale slovaque. Parallèlement commissaire d'expositions non autorisées sous le régime communiste, elle a écrit des textes pour les catalogues de *samizdat* sur la scène non officielle des arts plastiques contemporains. Directrice de la Galerie nationale slovaque entre 1990 et 1992, elle a aussi été présidente de la section slovaque de l'AICA de 1992 à 1998. Depuis 1998 elle travaille à l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie slovaque des sciences à Bratislava. Auteur de publications, d'études et d'essais sur les arts plastiques du XXe siècle, elle est également commissaire d'expositions et collabore de façon permanente à des revues littéraires. Sa thèse s'intitule *La Scène slovaque non officielle des arts plastiques des années 1970 et 1980* (université Palacký, Olomouc, République Tchèque).

Zuzana Bartošová was born in Bratislava in 1946, and studied art history at the Faculty of Arts of Comenius University. Since 1970, she has curated the 20th-century sculpture collection and temporary exhibitions at the Slovak National Gallery. As a curator of unauthorized exhibitions under the Communist régime in Czechoslokakia, she authored texts for underground catalogs and was active on the unofficial contemporary visual arts scene. She was director of the Slovak National Gallery from 1990 to 1992, and president of the Slovak section of the International Association of Art Critics (AICA) from 1992 to 1998. Since 1998, she has worked at the Institute of Art History at the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. She is the author of numerous books, studies and essays on the visual arts in the 20th century, an independent exhibition curator, and a regular contributor to a number of literary reviews. Her doctorial thesis (Palacky University, Olomouc, Czech Republic) explores The unofficial Slovak visual arts scene in the 1970s and 1980s.

Janig Bégoc

De la constitution à la théorisation de l'art corporel en France dans les années 1970 : le rôle de Pierre Restany

Pierre Restany ne s'est que rarement exprimé sur les liens qui l'ont uni, dès la fin des années 1960, aux protagonistes de l'art corporel, le critique d'art François Pluchart et les artistes Michel Journiac et Gina Pane. Nous montrerons que son rôle auprès de chacun d'eux, en ses qualités de critique d'art et commissaire d'expositions, mais aussi de théoricien du Nouveau Réalisme, a pourtant déterminé à bien des égards, et selon des modalités diverses, la constitution de cette pratique artistique en objet théorique, historique et idéologique.

Pierre Restany's role as an enabler and theorist of performance art in France

Pierre Restany rarely discussed his links with the world of performance art at the end of the 1960s – in particular his relationships with the art critic François Pluchart, and the artists Michel Journiac and Gina Pane. The paper demonstrates that in many ways, and from a variety of different standpoints, Restany's art criticism, his work as a curator, and his role as the chief theorist of Nouveau Réalisme, proved highly influential for individual performance artists and the establishment of performance art as a worthy object of theoretical, historical and ideological study.

Janig Bégoc prépare une thèse consacrée à l'histoire de l'art corporel en France de 1968 à 1979 (université Rennes 2, laboratoire Histoire, critique et théorie de l'art contemporain, sous la direction de Jean-Marc Poinsot). Elle enseigne l'histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2 et participe depuis 2002 au programme de recherche documentaire sur les archives de l'art de la performance mené aux Archives de la critique d'art (Châteaugiron) en partenariat avec l'INHA et l'université Rennes 2.

Janig Bégoc is currently preparing a thesis on performance art in France from 1968 to 1979 (University of Rennes, workshop on the history, criticism and theory of contemporary art, dir. Jean-Marc Poinsot). She teaches the history of contemporary art at the University of Rennes 2. Since 2002, she has taken part in a documentary research program on the performance art archive at the French Archives de la critique d'Art (Châteaugiron), in partnership with INHA and the University of Rennes 2.

László Beke

Restany – trois approches

J'ai rencontré Pierre Restany (au moins) trois fois dans ma vie : premièrement à Paris, dans le courant des années 1970 ; deuxièmement à propos de *CRITICA 0*, rencontre de critiques d'art à Montecatini Terme (près de Florence) ; et dernièrement à "Le Lieu" à Québec, pendant la conférence *L'Art et l'Action*. Ces trois rencontres me donnent l'occasion de réfléchir sur ses contacts avec l'art de l'Europe de l'Est, sa position entre le Nouveau Réalisme et l'art conceptuel, ainsi que son point de vue sur la liberté en art et la liberté de l'artiste dans la société.

Three approaches on Restany

I met Pierre Restany at least three times in my life: first in Paris, during the 1970s; then regarding CRITICA 0*, a meeting of art critics in Montecatini Terme (nearby Florence); and lately in "Le Lieu" in Quebec for the* Art and Action *conference. These three encounters give me the opportunity to think about his contacts with East-european Art, his standpoint between Nouveau Réalisme and conceptual art, as well as his point of view about freedom in art and artist's freedom in society.*

László Beke est directeur de l'Institut de recherche d'histoire de l'art de l'Académie hongroise des sciences (Budapest), professeur à l'université des Beaux-arts et enseignant dans plusieurs institutions en Hongrie. Il a auparavant été professeur associé à l'université Lyon 2 - Louis Lumière (1988-1989), conservateur en chef de la collection des XIXe et XXe siècles de la Galerie nationale hongroise (1989-1995), directeur général de la Mücsarnok/Kunsthalle de Budapest. Commissaire de nombreuses expositions, auteur de livres et publications sur l'art et la théorie du XXe siècle et de l'époque contemporaine.

László Beke is the Head Director of the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest), Professor at the Fine Arts University and teaches in several Hungarian institutions. He had been teaching at the University of Lyon 2 - Louis Lumière (1988-1989), and was Chief Curator of the 19th and 20th Centuries collections at the Hungarian National Gallery from (1988-1955) as well as Head Director of Müscarnok /kunsthalle in Budapest. He was curator of numerous exhibitions, has written texts and published books on art, 20th century theory and contemporary times.

Claude Bellegarde

La quête du blanc 1953-1957 avec Pierre Restany

En 1953 Bellegarde et Restany débutent. Bellegarde peint « blancs sur blanc », Restany relève ce défi aux normes artistiques, cette expérience conduite à l'orée d'une vie mentale à la limite de l'effacement. Mais Bellegarde n'est pas un artiste « logotypé ». Cette aventure « blancs sur blanc », qui demeure essentielle, atteint néanmoins son point limite : le monochrome. Une autre aventure commence alors pour lui, d'intense extraversion dédiée à la couleur. Toute une vie, résumée par Restany en janvier 2003 : « Bellegarde est sans doute l'un des derniers coloristes, dans le sens véritablement philosophique du mot et de l'expression… »

The quest for White along with Pierre Restany 1953-1957

In 1953, Bellegarde and Restany began their carriers. Bellegarde paints his "whites on white", and Restany took up this challenge to the artistic norms, this experience at the outskirts of a mental life close to the erasing. Bellegarde, nevertheless, is not a "logotype" artist. This adventure "whites on white", which remains essential, reached its limits in the monochrome. Another adventure then began, an intense extraversion dedicated to color. A whole life resumed in Restany's statement: "Bellegarde certainly is one of the last colorists in the true philosophical sense" (2003).

Claude Bellegarde est né à Paris en 1927, il vit et travaille à Paris. Du blanc d'après-guerre, il se « régénère » dans la couleur – une couleur onirique – jusqu'au récent « gris de couleur », en passant par les typogrammes et les « cabines psy-color… ». Peintre chercheur – docteur en sciences de l'art et art plastique, il a enseigné la « chromologie » à la Sorbonne de 1976 à 1991 – il a accompagné son travail créateur d'une expérimentation poussée avec des architectes, cinéastes, musiciens, danseurs, médecins, scientifiques.

Claude Bellegarde (born in Paris in 1927) lives and works in Paris. From the post-War's white, he "regenerates" himself into color – a dreamlike color – until the recent "gris de couleur", including typograms and the "cabines psy-color…". As a PhD in Sciences of Art and Visual Arts, he teached "chromology" at the Sorbonne University from 1976 to 1991. Both painter and researcher, he added to his oeuvre a focused experimentation with architects, filmmakers, musicians, dancers, doctors, scientists.

Laurence Bertrand Dorléac

Laurence Bertrand Dorléac est historienne de l'art, professeur à l'université de Picardie et à Sciences Po. Elle est membre de l'Institut universitaire de France et l'auteur de nombreux textes sur l'histoire de l'art et du monde de l'art au XXe siècle, parmi lesquels : *L'Art de la défaite. 1940-1944* (Seuil, 1993) et *L'Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960* (Gallimard, 2004).

Laurence Bertrand Dorléac is art historian and Professor at the University of Picardy Jules Verne. She is a member of the Institut universitaire de France and has published numerous texts about art history and the art sphere in the 20th century, including: L'Art de la défaite. 1940-1944, *(Seuil, 1993) and* L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960 *(Gallimard, 2004).*

Marianne Bordreau

Une autre conception du devenir artistique européen. Pierre Restany, acteur des flux artistiques entre la France et l'Italie (1955-1960)

Dès 1955, l'Italie est un pôle important de l'activité critique de Pierre Restany : il collabore à la programmation de galeries italiennes tout en participant aux jurys de manifestations telles que Lissone ou Venise. Guido Le Noci (secrétaire général du prix Lissone depuis 1953) invite Pierre Restany à faire partie du jury du prix Lissone 1955, alors que le critique d'art établit le programme de la galerie Apollinaire et influence l'Italien. Il s'agira donc d'évaluer la mise en réseau des œuvres par Pierre Restany à ses débuts. Parvient-il alors à un réel désenclavement des territoires artistiques, tant géographiquement que théoriquement ? Cette réflexion s'insère dans le cadre plus large de la problématique visant à comprendre de quelle manière l'approche de l'internationalisation de l'art par Pierre Restany dans les années 1950-1960 est inhérente aux mutations de la critique d'art de cette période. Par ailleurs, resituer les enjeux de la participation du critique aux prix italiens, au tout début de sa carrière, s'avère fondamental : de quelle manière Restany a-t-il participé dès 1955 au développement culturel de l'Italie ?

An alternative vision for the future of European art: Pierre Restany's role as a facilitator of artistic exchange between France and Italy (1955-1960).

From 1955 onwards, Italy became an important center for Pierre Restany's activities as an art critic: he collaborated with a number of Italian galleries to define their exhibition programs, and was a jury member at events such as the Premio Lissone or the Venice Biennale. Guido Le Noci (Secretary General of the Premio Lissone in 1953) invited Restany to sit on the jury in 1955. Pierre Restany was working to establish a program for the Apollinaire Gallery in Milan at the time, and had a considerable influence on Le Noci. The paper sets out to examine how Pierre Restany set about promoting works of art through his networks in the private gallery world, early in his career. Did he genuinely succeed in breaking down the barriers between different areas of artistic practice, both geographical and theoretical? This question is assessed in the wider context of attempts to understand to what extent Pierre Restany's approach to the internationalization of art in the 1950s and 1960s proved fundamental role to the evolution of art criticism during this period. The paper also proposes an essential reassessment of the key issues informing Restany's participation in the critical response to Italian prizes, at the beginning of his career. How did Restany contribute to the development of Italy's cultural life from 1955 onwards?

Marianne Bordreau prépare une thèse, sous la direction de Jean-Marc Poinsot, sur le rôle du critique d'art dans les manifestations internationales et l'attribution des prix dans les années 1950-60, en prenant l'exemple de Pierre Restany. Elle collabore à la revue *Critique d'Art* et travaille régulièrement aux Archives de la critique d'art, pour participer à la mise à jour du fonds Restany.

Marianne Bordreau is currently preparing a thesis (dir. Jean-Marc Poinsot) on the role of art critics in international art events and the attribution of art prizes in the 1950s and 1960s, taking Pierre Restany as her model. She is a collaborator on the review Critique d'Art *and works regularly on the updating of the Restany archive at the French* Archives de la critique d'art.

Renaud Bouchet

Une dynamique séduisante : le Nouveau Réalisme de Pierre Restany

Traditionnellement appliquée au groupe des Nouveaux Réalistes, l'image d'une organisation associative composée d'amis unis dans la célébration de l'objet issu de la civilisation urbaine résiste difficilement à l'examen des faits. Dès lors, où rechercher la cause première de l'alliance des treize acteurs du mouvement sous le mot d'ordre des « nouvelles approches perceptives du réel » imposé par Pierre Restany ? C'est une lecture plus prosaïque de l'histoire du Nouveau Réalisme qui est ici proposée, à travers l'analyse du pouvoir d'attraction exercé par le critique et son projet néo-réaliste chez Arman et César, dans l'optique de l'impératif de carrière individuelle.

Pierre Restany's Nouveau Réalisme: A seductive dynamic

The traditional image of the Nouveaux Réalistes – as an association of friends united in their celebration of the mass-produced objects of urban civilization – fails to stand up to a closer scrutiny of the facts. Where, then, should we look for the prime causes of the alliance of the movement's thirteen key players, seekers after "new approaches to the perception of reality", as identified by Pierre Restany? The paper proposes a more prosaic reading of the history of Nouveau Réalisme: Restany and his Néo-Réaliste project exerted a powerful attraction for artists such as Arman and César, who saw it as a vehicle for the furtherance of their individual careers.

Renaud Bouchet prépare une thèse de doctorat consacrée à l'œuvre soudée et compressée de César (dir. Jean-Paul Bouillon, université Clermont-Ferrand II). Il est l'auteur des articles : « *Poubelles* et *Accumulations*. Le Nouveau Réalisme de Pierre Restany à l'épreuve de l'œuvre d'Arman », « Dialogue épistolaire avec Pierre Restany autour des Poubelles d'Arman (mai 2001 - décembre 2002) » (*Cahiers du Mnam*, n° 96, été 2006), « Arman et les Nouveaux Réalistes : origines et résultats d'une adhésion de circonstance » (*Recherches en Histoire de l'art*, n° 4, 2006), « Arman et sa réception outre-Atlantique (1961-1965) » (à paraître dans la revue *Histoire de l'art*).

Renaud Bouchet is currently preparing a doctoral thesis on the soldered and compressed work of the French sculptor César (dir. Jean-Paul Bouillon, at the University of Clermont-Ferrand). His is the author of a number of published articles: "Poubelles et Accumulations. Le Nouveau Réalisme de Pierre Restany à l'épreuve de l'œuvre d'Arman" ; "Dialogue épistolaire avec Pierre Restany autour des Poubelles d'Arman (mai 2001 - décembre 2002)" in Cahiers du Mnam*, n° 96, summer 2006 ; "Arman et les Nouveaux Réalistes: origines et résultats d'une adhésion de circonstance", in* Recherches en Histoire de l'art*, n°4, 2006; and "Arman et sa réception outre-Atlantique (1961-1965)", forthcoming in* Histoire de l'Art.

Nicolas Bourriaud

Nicolas Bourriaud est critique d'art et commissaire d'expositions. *Chief curator* de la fondation Victor Pinchuk à Kiev, il enseigne à la Faculty of Arts & Design de l'université de Venise. Il est le co-fondateur, avec Jérôme Sans, du Palais de Tokyo qu'il a dirigé de 1999 à 2006. Il a notamment publié *L'Esthétique relationnelle* (1998), *Formes de vie – l'art moderne et l'invention de soi* (1999), *Postproduction* (2001) et a été commissaire de nombreuses expositions dont *Traffic* (1996, CAPC de Bordeaux), *Playlist* (2004, Palais de Tokyo), la Biennale de Lyon (2005), la Biennale de Moscou (2005 et 2007). Il a été, avec Jérôme Sans, directeur artistique de l'édition 2006 de *Nuit Blanche*.

Nicolas Bourriaud is an art critic and exhibition curator. He is curator-in-chief of the Victor Pinchuk Foundation in Kiev, and teaches at the University of Venice (Faculty of Arts & Design). He co-founded the Palais de Tokyo contemporary art space in Paris with Jérôme Sans, and was its director from 1999 to 2006. His publications include L'Esthétique relationnelle *(1998),* Formes de vie – l'art moderne et l'invention de soi *(1999) and* Postproduction *(2001). He has curated numerous exhibitions including* Traffic *(1996, CAPC in Bordeaux),* Playlist *(2004, Palais de Tokyo), the Lyon Biennale (2005), and the Moscow Biennale (2005 and 2007). Together with Jérôme Sans, he was artistic director of Paris's fifth* Nuit Blanche *festival, held in the city on the night of October 7, 2006.*

Kaira Cabañas

Le Nouveau Réalisme ou le réalisme fantastique ?

Dans quelle mesure peut-on aujourd'hui adhérer à la promotion de l'optimisme débridé du Nouveau Réalisme par Restany lié à la modernisation de la France d'après-guerre ? Par leur « appropriation directe du réel », les Nouveaux Réalistes ont-ils réalisé leur intégration totale et homogène à la société technologique, que Restany nommait « la nature moderne » ? Par l'examen du discours fondateur du Nouveau Réalisme, qui recourait à la fois à un langage de l'efficacité et à la transcendance mystique, cette étude soutient que le modèle du réalisme « direct » de Restany – soi-disant basé sur une appropriation directe – provient plus spécifiquement de sa participation à ce qui était mis en avant dans les années 1960 comme étant le « réalisme fantastique ».

Nouveau Réalisme or "réalisme fantastique" ?

To what extent can Restany's promotion of Nouveau Réalisme's unfettered optimism in relation to France's postwar modernization still be upheld today? By means of their "appropriation directe du réel" did the Nouveaux Réalistes enact their total and seamless integration with technological society, what Restany called "la nature moderne"? By focusing on Nouveau Réalisme's founding discourse, which has recourse to both the language of efficiency and mystical transcendence, my paper will argue that Restany's model of a "direct" realism, ostensibly based on direct appropriation, derives more specifically from his participation in what was promoted in the 1960s as "le réalisme fantastique".

Kaira Cabañas a obtenu un diplôme en études comparatives ainsi qu'en anthropologie culturelle de l'université de Duke en 1996. Par la suite, de 1997 à 1999, elle a étudié l'histoire de l'art et l'allemand à l'université Humboldt de Berlin. Elle est actuellement doctorante en histoire de l'art à l'université de Princeton. Intitulé *Toward a Performative Realism: Art in France, 1957-1963*, son mémoire examine les relations entre les pratiques artistiques de l'avant-garde et l'émergence de la culture des médias en France durant ces années. Elle se concentre plus particulièrement sur les œuvres d'artistes communément associés à Pierre Restany et au Nouveau Réalisme.

Kaira Cabañas received a degree in comparative area Studies and a minor in cultural anthropology from Duke University in 1996. Subsequently, she studied art history and German at the Humboldt Universität Berlin from 1997-1999. Currently, she is a doctoral candidate in art history at Princeton University. Her dissertation, Toward a Performative Realism: Art in France, 1957-1963*, considers the relations between avant-garde artistic practices and the growing media culture in France during these years. More specifically, she focuses on the work of artists commonly associated with Pierre Restany and Nouveau Réalisme.*

Jill Carrick

Vers un art de l'intégration?

En septembre 1967, Pierre Restany déclare de façon provocante dans son article « Vers une nouvelle justification sociale de l'art » : « L'avant-garde aujourd'hui est un art de l'intégration avec le réel, de participation et non d'évasion ou de révolte. La critique sociale en tant qu'ordre du jour est inexistante, ou tout au plus supplémentaire. » Ces mots de Restany offrent un point de départ utile pour explorer la réputation et la critique du Nouveau Réalisme dans la France des années 1960. À travers une analyse des manifestes et textes de Restany écrits entre 1960 et 1964, et la contre-réponse des artistes et des critiques tels que Robert Estivals, Gérald Gassiot-Talabot, et l'Internationale Situationniste, cette communication suppose que ce qui était en jeu dans beaucoup de ces débats sur le Nouveau Réalisme relevait moins de l'esthétique que de visions compétitives du monde d'après-guerre et leur transformation sociale.

Towards an Art of Integration?

In September 1967, Pierre Restany provocatively declared in his article "Vers une nouvelle justification sociale de l'art": "Avant-garde today is an art of integration with the real, of participation and not evasion or revolt. Social criticism as an agenda is non-existent, or at the very most 'supplementary'." Restany's words provide a useful point of departure for exploring Nouveau Réalisme's earlier critical reception and reputation in 1960s France. Through an analysis of Restany's manifestos and related writings between 1960 and 1964, and the counter-response of artists and critics such as Robert Estivals, Gérald Gassiot-Talabot, and the Situationist International, this paper suggest that what was at stake in many of these debates on Nouveau Réalisme was less aesthetics than competing post-war visions of the world and its social transformation.

Titulaire d'un doctorat au Bryn Mawr College et d'un master à l'université de Melbourne, Jill Carrick travaille sur le champ de l'art du XXe siècle et les théories transdisciplinaires. Elle enseigne à l'université de Carleton, au Canada, et écrit sur l'art et les débats intellectuels de la France des années 1960. Elle a publié dans la revue britannique *Art history* et s'intéresse à la question des genres, de l'idéologie et des productions culturelles contemporaines. Elle travaille actuellement sur un ouvrage consacré au Nouveau Réalisme (à paraître chez Ashgate Press). Elle est également bénéficiaire d'une subvention de recherche de trois ans du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada afin de poursuivre un projet sur les collectifs artistiques français et la politique.

Jill Carrick (Ph.D Bryn Mawr College, M.A. University of Melbourne) is an art-historian and university professor who works in the area of 20th Century art and interdisciplinary theory. She teaches at Carleton University in Canada, and writes on art and intellectual debates in 1960s France. She has published in the British journal Art history*, and is interested in issues of gender, ideology, and contemporary cultural production. She is currently working on a book on the French art movement Le Nouveau Réalisme (to be published by Ashgate Press). She is also the recipient of a three-year Canadian government SSHRC research grant to pursue a project on French collective arts and politics.*

Stefano Casciani

Les yeux de Restany

Pendant 40 ans, Pierre Restany a été le critique d'art de la revue *Domus* et, depuis 1980 et notre rencontre, un maître à penser pour moi par ses point de vues sur la relation entre les différentes formes d'expression : peinture, sculpture, architecture, design, théâtre, musique, performance, vidéo ont été traduits dans ses textes avec une remarquable acuité visuelle, une finesse d'esprit et de langage qui depuis sont demeurées rares dans la sphère médiatique. Cette communication se veut l'hommage rendu par un disciple aux qualités extraordinaires et à l'humanité de Restany, dans cette façon qu'il avait de traiter les problèmes de l'intégration de l'art dans la vie quotidienne.

Restany's eyes

Pierre Restany has been for 40 years the art critic of Domus *magazine and, since 1980 when we met, a friend and a master to me, because of his visions on the relationships between the forms of expression: painting, sculpture, architecture, design, theatre, music, performance, video, have been translated in his writings by the sharpness of eye, mind and language so hard to find, since a long time now, in the media scene. As a dedicated follower of the interconnection between forms of expression, I will give my talk as an hommage to Restany's extraordinary qualities and humanity in dealing with the issue of what's good in bringing arts to daily life.*

Stefano Casciani est un écrivain, designer et artiste né à Rome en 1955. Il s'installe à Milan en 1979 en tant que journaliste indépendant et rejoint la revue *Domus* où il rencontre Pierre Restany. En 2000, il devient rédacteur en chef adjoint du magazine. Après le décès de Restany, il a publié l'ouvrage *Pierre Restany: the Critic as an Artist* (Editoriale Domus, 2004). Il est professeur invité dans différentes universités et écoles de design et d'architecture en Italie et de par le monde : ses créations en design ont été récompensées par le Compasso d'Oro (2001) et le Prix Lighting for Tomorrow (2003).

Stefano Casciani is a writer, designer and artist, born in Rome in 1955. He moved to Milan in 1979, as a freelance editor, to join Domus *magazine where he met Pierre Restany. In 2000 he became Deputy Editor of the magazine. After Restany's death, he curated and published for Editoriale Domus the book* Pierre Restany: the Critic as an Artist*, 2004. He is Visiting Professor in design and architecture schools and universities in Italy and abroad: his designs have been awarded with the Compasso d'Oro (2001) and the Lighting for Tomorrow Prize (2003).*

Annie Claustres

Le rôle de Pierre Restany dans l'historiographie de l'art français après-guerre. Le mythe en question.

C'est en 1956 que Pierre Restany commence à collaborer à la revue *Cimaise*. La lecture de ses articles révèle une conscience de la notion de mythe dans l'opération historiographique. Attentive aux idéologies et de nature réflexive, sa prise de position vient ainsi rejoindre les questionnements de l'historien de l'art qui tente de mener à bien l'indispensable travail de déconstruction et de relecture eu égard à l'art français après-guerre. Elle entre aussi en résonance avec des enjeux intellectuels importants de son époque. On se souviendra en effet que Roland Barthes écrivait en 1956 un essai qui fera date : *Le mythe, aujourd'hui*.

Questioning the myth: Pierre Restany's role in the historiography of French art in the post-war period.

Pierre Restany began contributing to the review Cimaise *in 1956. His articles reveal a conscious awareness of the functioning of myth as part of the historiographical process. Deeply thoughtful by nature, and alive to issues of ideology, Restany added his voice to those questioning the role of the art historian, and contemporary attempts to carry out the essential work of deconstruction and reinterpretation with regard to post-war French art. His stance also resonates with key issues in the intellectual life of his period: 1956 was the year in which Roland Barthes penned his epoch-making essay,* Le mythe, aujourd'hui.

Annie Claustres est maître de conférence à l'université Lyon 2–Louis Lumière où elle enseigne l'histoire de l'art contemporain du XXe siècle. Ses travaux sur l'historiographie de l'art français après-guerre interrogent les idéologies à l'œuvre en termes de réception critique, de norme de goût et de contexte de la guerre froide. Spécialiste de l'abstraction non géométrique européenne, elle vient notamment de publier un essai monographique : *Hans Hartung. Les aléas d'une réception* (Presses du réel, 2005). Ses recherches portent également sur les relations entre sculpture, design et culture de masse au temps du postmodernisme.

Annie Claustres is a senior lecturer at the University of Lyon 2 - Louis Lumière, where she teaches the history of contemporary art in the 20th century. Her work on the historiography of French art in the post-war period explores artistic ideologies in the context of critical reception, contemporary tastes and the Cold War. She is an expert on non-geometric European abstract art, and the author of a monograph on Hans Hartung: les aléas d'une réception *(Presses du réel, 2005). Her research work focuses on the relationship between sculpture, design and popular culture in the post-modernist period.*

Cécile Debray

Cécile Debray est conservateur du patrimoine à la Réunion des musées nationaux. Elle est commissaire de l'exposition *Nouveau Réalisme. Une scène française 1960-1965* co-produite par la RMN et le Centre Georges Pompidou qui sera présentée aux Galeries nationales du Grand Palais au printemps 2007.

Cécile Debray is a curator at the French Réunion des musées nationaux (RMN). She is the curator of the exhibition Nouveau Réalisme. Une scène française 1960-1965, *co-produced by the RMN and the Pompidou Center forthcoming at the Galeries nationales du Grand Palais in spring 2007.*

Massimiliano De Serio

La production poétique et les influences littéraires de l'activité critique de Pierre Restany

L'intérêt de Pierre Restany pour la poésie imprègne son parcours critique entier et amène le critique à concevoir la possibilité d'être poète et de se dédier entièrement à la poésie. Dans toute la production critique de Restany on trouve constamment un chemin qui considère deux aspects qui se croisent et donnent force l'un à l'autre : la poésie et l'objet. On relira le chemin critique de Restany depuis ses débuts, en mettant en relief les occasions de rencontre et les affinités entre activité critique et poétique de Restany et mouvements et expériences littéraires de l'époque.

Pierre Restany's poetic output, and literary influences on his work as an art critic.

Pierre Restany's criticism was marked throughout his career by his fascination with poetry, to the extent that he considered becoming a poet himself, and devoting himself full-time to the art of poetry. The interplay of poetry and the object is a constant theme in Restany's critical work, where each is seen to draw strength from the other. The paper proposes a fresh reading of Restany's criticism from his earliest beginnings, highlighting specific moments of contact and affinities between Restany's critical and poetic writings, and the literary movements and experiments of the period.

Massimiliano De Serio prépare un doctorat à l'université de Paris 8 sur le « Développement des théories de Pierre Restany dans l'art et la critique d'art des vingt dernières années ». Il a plusieurs publications à son actif, parmi lesquelles un *Klee* et un *Picasso* aux éditions Rizzoli-Skira.

Massimiliano De Serio is currently researching a doctorate at the University of Paris 8, on the development of Pierre Restany's art theories and art criticism since the 1980s. He is the author of a number of publications, including works on Klee and Picasso published by Rizzoli-Skira.

Astrid Gagnard

Octobre 1962, le premier voyage au Japon

C'est en plein débat critique sur l'Informel que Pierre Restany arrive au Japon en 1962. Les reproches formulés par la critique japonaise à certains artistes d'avoir suivi l'art informel eurent pour conséquence de permettre un développement et une réception critique favorable aux courants venant des États-Unis (néo-dadaïsme…). Le débat voit alors s'affronter les tenants de l'Informel représentant une certaine vision française et les nouveaux courants artistiques inspirés des mouvements américains. Pierre Restany est invité en octobre 1962 au Japon pour faire partie du jury de la troisième Biennale internationale de gravure de Tokyo et donner des conférences. Dans ce contexte, quel fut l'impact de son discours sur la nouvelle « aventure de l'objet » ?

October 1962: Restany's first visit to Japan

Pierre Restany arrived in Japan at the height of the critical debate over Art Informel, in 1962. The negative response of Japanese art critics to a move by some Japanese artists towards Art Informel paved the way for a favorable critical reception in Japan to trends from the US, such as neo-dadaism. The subsequent debate involved Japanese followers of Art Informel (representing a particular, French standpoint), and the advocates of new artistic trends inspired by American movements. Pierre Restany was invited to Japan in October 1962 to sit on the jury of the 3rd International Tokyo Print Biennale, and to give a number of lectures. In this context, how did his ideas influence the Japanese art world's new "adventures in the land of object"?

Astrid Gagnard prépare une thèse de doctorat sous la direction du professeur Andrzej Turowski à l'université de Bourgogne (Dijon) où elle est également chargée de cours. Elle assure aussi la fonction d'assistante et de coordinatrice auprès de l'artiste Yan Pei-Ming. Sa thèse porte sur les relations entretenues par le critique d'art Michel Tapié avec le groupe Gutai et sur les différentes expositions et publications résultant de leur travail commun. Ces recherches l'ont conduite à s'intéresser aux relations et échanges de Pierre Restany avec le Japon et ses artistes à la fin des années 1950 et dans les années 1960.

Astrid Gagnard *teaches at the University of Burgundy (Dijon) where she is preparing a doctoral thesis (dir. Professor Andrzej Turowski). She works as an assistant and coordinator for the Dijon-based Chinese-born artist Yan Pei-Ming. Her thesis explores the relationship and collaboration between the art critic Michel Tapié and the Gutai group, and their resulting exhibitions and publications. Her work in this field has also led her to explore Pierre Restany's relationship and correspondence with Japan and Japanese artists in the late 1950s and early 1960s.*

Marie Gautier

L'Autre Face de l'art : de la logique historique à la critique de la modernité

Dans l'ouvrage intitulé *L'Autre Face de l'art*, Pierre Restany introduit la notion de *fonction déviante* qui a cours dans l'art contemporain des années 1970 et qui traduit l'émergence de nouveaux médias dans l'art et les formes multiples qu'il adopte alors. Selon Pierre Restany, elle serait le fait de motivations politiques, du contexte historique favorisant « une progressive ouverture de la ligne volontariste de l'art » à travers l'utilisation de ces nouveaux médias. Nous tenterons d'analyser cette énonciation des faits, cette « ligne historique et causale » que choisit Pierre Restany et d'en dégager alors ce qui nous semble fonctionner comme une critique de la modernité.

L'Autre Face de l'art: From a historical approach to the critique of modernity

Pierre Restany's work L'Autre Face de l'art *introduces the concept of the "deviant function" which gained currency in contemporary art circles during the 1970s, and which reflected the emergence of new media in art, and the multiple forms which it subsequently embraced. Pierre Restany sees the* fonction déviante *as the product of political motivations, and of a historical context favoring "a progressive opening up of the voluntaristic tendency in art", through the use of these new media. The paper will attempt to analyze Restany's chosen version of the facts, and to demonstrate from this how his "historical and causal line" seems to function as a critique of modernity.*

Marie Gautier est actuellement doctorante en histoire de l'art contemporain à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne sous la direction de Michel Poivert. Son sujet de thèse porte sur la critique photographique du début des années 1960 à la fin des années 1970 et se concentre particulièrement sur ses rapports à l'art contemporain.

Marie Gautier is currently researching a doctorate at the University of Paris I Panthéon-Sorbonne (dir. Michel Poivert). Her thesis explores photographic criticism from the early 1960s to the late 1970s, with a particular focus on its relationship to contemporary art.

Romy Golan

Point de chute : Restany à *Domus*

La « maison » de Restany est bien *Domus*. Il y écrit avec un œil sur Paris, l'autre sur New York, mais il tient sa leçon sur le rôle de la critique d'art de Giulio Carlo Argan. En 1973, Paris rend hommage à *Domus* au Musée des arts décoratifs et, en l'occurrence, à Restany comme point de confluence. Le tandem Restany-Tommaso Trini à *Domus*, dont le rapport avec le design et la société de consommation – l'univers de *Domus* – est plus tendu, créera un rapport entre Pop et Arte Povera plus symbiotique qu'on n'a voulu le croire. Mais ses engouements lui vaudront la dure critique de Tafuri dans *Architecture et Utopie*.

A place of his own: Restany at Domus

Domus *was unquestionably "home" to Pierre Restany. From here, he wrote with one eye on the Paris scene, and one eye on New York, but modeling his role as art critic (he wrote) on Giulio Carlo Argan. In 1973,* Domus *was honored with an exhibition at Paris's Musée des Arts Décoratifs, which also paid tribute to Restany's role as a cross-cultural arbiter and facilitator. The tandem*

in Domus *between Restany and Tommaso Trini, whose relationship with the world of design and consumer society (the magazine's core spheres of interest) was more strained, will foster a more symbiotic relation between Pop Art and Arte Povera than has previously been supposed. His enthusiasms earned him harsh criticism from Tafuri, however, in* Architecture et Utopie.

Romy Golan enseigne l'art du XXe siècle au Graduate Center de la City University of New York. Elle contribue à des expositions aux États-Unis, en France et au Canada. Elle est l'auteur, entre autres, de *L'éternel décoratif: French Art in the 1950s* (Yale French Studies, 2001) ; *Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France between the Wars* (Yale University Press, 1995) ; *Les années 20 : l'âge des Métropoles* (musée des Beaux-Arts de Montréal, 1991) ; *The Circle of Montparnasse : Jewish Artists in Paris 1905-1945* (Jewish Museum de New York, 1985) ; et de « Matta, Duchamp et le mythe » (cat. *Matta*, Centre Pompidou, 1985).

Romy Golan teaches 20th-century art at the Graduate Center of the City University of New York. She collaborates on exhibitions in the US, France and Canada, and is the author of a number of works, including L'éternel décoratif: French Art in the 1950s *(Yale French Studies, 2001);* Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France between the Wars *(Yale University Press, 1995);* Les années 20: l'âge des Métropoles *(Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1991);* The Circle of Montparnasse: Jewish Artists in Paris 1905-1945 *(Jewish Museum of New York, 1985); and "Matta, Duchamp et le Mythe" in* Matta *(exh. catalog, Centre Pompidou, 1985).*

Stéphane Huchet

Pierre Restany : quels échos brésiliens ?

Nous tenterons de repérer dans la critique et dans l'art brésiliens des années 1960 et 1970 les éventuelles traces des passages de Pierre Restany au Brésil afin de mesurer si sa pensée critique a eu ou non un écho. On cherchera à voir si l'art brésilien avait assez de tâches en cours d'élaboration pour avoir avec le critique français autre chose qu'une relation d'appropriation conjoncturelle.

Pierre Restany: Brazilian echoes?

The paper sets out to identify traces of Pierre Restany's passing in Brazilian art criticism of the 1960s and 1970s, when he made a number of visits to the country. Did Restany's critical thinking influence or find echoes in Brazilian art criticism? The paper also examines whether or not the Brazilian art scene of the time was sufficiently active or productive to enjoy anything beyond a relationship of cyclical appropriation with French criticism of the day.

Stéphane Huchet enseigne l'histoire et la théorie de l'art et de l'architecture à l'université fédérale de Minas Gerais, à Belo Horizonte au Brésil. Il est docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Boursier « Lavoisier » du ministère des affaires étrangères français en 1995, il a été professeur invité de l'École de communication et arts de l'université de São Paulo en 1996 et de l'université de Campinas en 1997. Il a notamment publié en 1999 *Le tableau du monde* (Éditions l'Harmattan, col. « L'ouverture philosophique »).

Stéphane Huchet teaches the history and theory of art and architecture at the Federal University of Minas Gerais in Belo Horizonte, Brazil. He has completed a doctorate at the École des hautes-études en sciences sociales (EHESS), and was awarded a Lavoisier bursary from the French Ministry of Foreign Affairs in 1995. He was a Visiting Professor at the School of Communication and the Arts at the University of São Paolo in 1996, and at the University of Campinas in 1997. He is the author of Le tableau du monde *(Éditions l'Harmattan, in the series* L'ouverture philosophique*, 1999).*

Marc Israël-Le Pelletier

Alors que je réalisais un documentaire sur Pierre Restany, il m'a suggéré de venir le filmer à Milan où le Nouveau Réalisme était né, et où il avait toujours une activité de critique et de conseiller artistique auprès des revues *Domus* et *D'Ars*. Ayant un budget extrêmement limité pour réaliser le documentaire que je lui consacrais, j'ai finalement décidé de me rendre à Milan, en avril 2001, pendant deux jours et de documenter, à l'aide d'une petite caméra numérique, tout ce que Pierre Restany voudrait bien me laisser filmer. J'en ai tiré une vidéo qui, à mes yeux, montre les moments les plus intéressants de ce bref séjour en compagnie du critique.

As I was shooting a documentary about Pierre Restany, he suggested me to come to film him in Milan where the Nouveau Réalisme was born, and where he was still active as an art critic for Domus *and* D'Ars *magazines. As it was a low-budget documentary, I eventually decided to go to Milan for two days in April 2001 to shoot everything Pierre Restany would allow me to tape with a small digital camera. I made a video with all this material which reflects – to me – the most interesting moments of this short stay along with the art critic.*

Né en 1952, Marc Israël-Le Pelletier a suivi des études aux Arts Décoratifs et aux Beaux-Arts de Paris, ainsi qu'à l'École pratique des hautes études en sciences religieuses (anthropologie et ethnologie visuelles, sous la direction de Jean Rouch) et à l'École des hautes études en sciences sociales (sous la direction de Hubert Damish et de Luc Boltanski). Il vit en Amérique du Nord depuis vingt ans où il est réalisateur et producteur de films documentaires, photographe plasticien et auteur dramatique (publié chez Théâtrales).

Marc Israël-Le Pelletier (born 1952) studied at the École des Arts Décoratifs and the Beaux-Arts in Paris. He has also studied visual anthropology and ethnology at the École pratique des hautes études en sciences religieuses (dir. Jean Rouch) and at EHESS (dir. Hubert Damish and Luc Boltanski). He has lived in north America for the past twenty years, where he works as a documentary filmmaker and producer, creative photographer and playwright (pub. Théâtrales).

Hélène Jannière

À propos de Pierre Restany dans *Domus* : frontières de la critique d'art et de la critique architecturale des années 1960 et 1970.

La critique architecturale française des années 1960 s'attache aux aspects formels de l'architecture entendue comme « création plastique » (dans les revues d'architecture et de nombreuses revues d'art : *Aujourd'hui*, *Art et Architecture*, *L'œil, Jardin des Arts*). De critique des « arts de l'espace », la critique architecturale devient au seuil des années 1970 une critique généralisée (esthétique, sociale et politique) de l'*environnement*, au sens d'environnement visuel. Cette communication soulignera la position de Restany – pour qui le design est lieu de rencontre entre art, architecture, univers technologique et industriel – sur ces relations entre critique d'art et critique d'architecture.

Pierre Restany and Domus*: the frontiers art criticism and architectural criticism in the 1960s and 1970s.*

French architectural criticism in the 1960s (in architectural reviews and numerous art reviews such as Aujourd'hui, Art et Architecture, L'œil*, or Jardin des Arts) focused on the accepted formal aspects of architecture, such as "plastic creation". At the beginning of the 1970s, architectural criticism moved from straightforward criticism of the spatial arts to encompass the more generalized aesthetic, social and political issues implicit in our visual environment. The paper stresses Restany's position on the relationship between art criticism and architectural criticism – his essential vision of design as the meeting-place of art and architecture, and the worlds of technology and industry.*

Architecte et docteur en histoire de l'art (EHESS), Hélène Jannière est enseignante à l'École d'architecture de Paris-Val de Seine et est actuellement détachée au CNRS (LADYSS, UMR 7533). Elle a publié *Politiques éditoriales et architecture moderne* (2002), sur les revues d'architecture en France et en Italie entre les deux guerres. Chercheur invité au Centre canadien d'architecture en 2001, ses recherches actuelles portent sur la critique architecturale et de l'urbanisme en France des années 1950 à 1970.

Hélène Jannière is a practising architect. She holds a doctorate in art history (EHESS) and teaches at the École d'architecture de Paris-Val de Seine. She is currently working on a project (LADYSS, UMR 7533) with the French Centre national de recherche scientifique (CNRS). She is the author of Politiques éditoriales et architecture moderne *(2002), a study French and Italian architectural reviews in the inter-war years. She was a guest researcher at the Centre canadien d'architecture in 2001, and is currently researching architectural criticism and urban planning in France from the 1950s to the 1970s.*

Pierre Joseph

Artiste né en 1965, Pierre Joseph a exposé ses photographies, ses sculptures vivantes et ses installations en France, en Allemagne et au Japon. Dès les années 1990, il explore le champ virtuel, les jeux de rôle, la possibilité de réactivation des œuvres d'art et des situations, notamment avec sa série des *Personnages à réactiver*. De 1989 à 1994, il a régulièrement collaboré avec Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten et Philippe Parreno, avec lesquels il a monté le projet *Ozone*.

Pierre Joseph is a French artist born in 1965. He has exhibited photographs, living sculptures and installations in France, Germany and Japan. He began exploring the possibilities of virtual reality and role-playing games in early 1990s, in particular the virtual "re-activation" of works of art and situations (the so-called Personnages à Réactiver*). From 1989 to 1994 he collaborated regularly with Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten and Philippe Parreno, with whom he co-founded the* Ozone *project.*

Frans Krajcberg

Voyage sur le Rio Negro, Amazonie

En 1959, Pierre Restany rencontre pour la première fois, à Paris, Frans Krajcberg. De cette rencontre, une longue

amitié et une collaboration mutuelle naissent entre l'artiste et le critique. De juin à août 1978, Pierre Restany, en compagnie de Frans Krajcberg et de l'artiste Sepp Baendereck, descendent en bateau le Rio Negro, un des affluents de l'Amazone. Restany se voit confronté à une nouvelle réalité et est fortement saisi par cette nature à l'état pur que lui montre Krajcberg. Il écrit alors, au cours du voyage, le *Manifeste du Rio Negro*, ou le *Manifeste du Naturalisme Intégral*, co-signé par Krajcberg et Sepp Baendereck.

A voyage along the Rio Negro, in the Amazonian Basin

Pierre Restany met Frans Krajcberg for the first time in Paris, in 1959. Their encounter resulted in a long friendship, and a mutual collaboration between critic and artist. From June to August 1978, Pierre Restany accompanied Frans Krajcberg and his fellow artist Sepp Baendereck on a voyage along the Rio Negro, a tributary of the Amazon. Through the journey, Krajcberg introduced Restany to an entirely new world. Restany was profoundly impressed by the virgin landscapes of the Amazon. His Manifeste du Rio Negro *(or the* Manifeste du Naturalisme Intégral*), written during the voyage, was co-signed by Krajcberg and Sepp Baendereck.*

Frans Krajcberg est né en 1921 à Kozienice (Pologne). Il fait des études d'ingénierie et d'art à l'université de Leningrad. Lors de la seconde guerre mondiale, sa famille disparaît dans les camps de concentration. Il arrive au Brésil en 1948 et prend la nationalité brésilienne en 1957. Entre 1958 et 1964, il se rend régulièrement à Paris et à Ibiza, où il réalise ses premières « empreintes de rochers » et des « tableaux de terres et de pierres ». Depuis 1972, il habite à Nova Viçosa, sur la côte sud de l'Etat de Bahia. Tout son œuvre est caractérisé par la recherche et l'utilisation des éléments de la nature, particulièrement de la forêt amazonienne, ainsi que par la défense de l'environnement. Son travail est, au-delà d'une recherche esthétique, un véritable engagement politique et une lutte écologique.

Frans Krajcberg was born in Kozienice (Poland) in 1921. He studied art and engineering at the University of Leningrad, but moved to Brazil in 1948 after his family perished in the Nazi death camps during World War II. He took Brazilian nationality in 1957. From 1958 to 1964 he made regular visits to Paris and Ibiza, where he created his first "rock reliefs" and images using earth and stones. Since 1972 he has lived in Nova Viçosa, on the southern coast of Bahia state. His work is characterized by his exploration of the use of natural components, drawn in particular from the Amazon rainforest. His artistic work also reflects his commitment as a political activist and environmental campaigner.

Antje Kramer

Bas les masques :
le Festival du Nouveau Réalisme de Munich

En 1963, Restany organise le deuxième festival du Nouveau Réalisme autour du thème du carnaval à la Neue Galerie im Künstlerhaus dirigée par Rolf Becker à Munich. Malgré son importance historique comme dernière manifestation collective *stricto sensu*, le festival n'a jamais donné lieu à une analyse appuyée sur des documents d'archives. Suivant la logique d'utopie collective, cet événement s'inscrit dans une lignée directe en Allemagne avec les fêtes, depuis 1958, du groupe ZERO et le *Festum Fluxorum Fluxus*, organisé au tout début du mois de février 1963 par Joseph Beuys et Nam June Paik à Düsseldorf. Le choix de Munich comme lieu de la manifestation témoigne du rayon d'action élargi de Restany et de ses liens solides, depuis les années 1950, avec le milieu artistique allemand.

A masked ball:
The Munich festival of Nouveau Réalisme

In 1963, Restany organized the second festival of Nouveau Réalisme, on the theme of "Carnival", at the Munich Neue Galerie im Künstlerhaus, directed by Rolf Becker. Despite its historical importance as the Nouveau Réalistes' last collective event in the strictest sense, the festival and its documentary archives have never been studied in detail. The event followed in the traditions of a series of Utopian collective art manifestations in Germany during this period, beginning with the ZERO group in 1958, and the Festum Fluxorum Fluxus *organized in early February 1963 by Joseph Beuys and Nam June Paik in Düsseldorf. The choice of Munich as the venue for the event testifies to Restany's wide sphere of activity and influence, and his solid links with the German art world, established from the early 1950s onwards.*

Depuis octobre 2005, Antje Kramer est chargée d'études à l'Institut national d'histoire de l'art, dans le cadre du programme « Archives de l'art de la période contemporaine ». Elle prépare sous la direction de Pierre Wat, à l'université de Provence Aix-Marseille I, une thèse sur les Nouveaux Réalistes et leur réseau d'échanges entre la France et l'Allemagne des années 1950-1960.

Antje Kramer is a German-born art historian. She has worked at INHA since October 2005 as research officer, on the institute's archive program for art of the modern period; she is currently researching a doctoral thesis on the Nouveau Réalistes and their relations with German artists in the 1950s and 1960s, at the University of Provence Aix-Marseille I (dir. Pierre Wat).

Richard Leeman

Richard Leeman, maître de conférence à l'université de Bordeaux, est détaché en tant que conseiller scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art où il dirige le programme « Archives de l'art de la période contemporaine ». Co-fondateur et rédacteur en chef de la revue *20/21.siècles*, il a publié *Cy Twombly. Peindre, dessiner, écrire,* Paris, Éditions du regard, 2004 (tr. anglaise Londres, Thames and Hudson/New York, Flammarion 2005, tr. allemande Munich, Schirmer/Mosel, 2005). Ses recherches actuelles portent sur l'historiographie de l'art de la seconde moitié du vingtième siècle.

Richard Leeman is a senior lecturer at the University of Bordeaux, currently based at INHA as an expert adviser for the institute's archive program for art of the modern period (19th-20th centuries). He is a co-founder and editor-in-chief of the review 20/21.siècles, and the author of Cy Twombly. Peindre, dessiner, écrire (Paris, Éditions du Regard, 2004; pub. in English by Thames and Hudson, London/New York, and Flammarion in 2005, and in German by Schirmer/Mosel, 2005, Munich). His current research focuses on the historiography of art in the second half of the 20th century.

Maria Grazia Mazzochi

Maria Grazia Mazzochi a étudié la philosophie à l'université Statale de Milan. Journaliste professionnelle depuis 1978, elle a écrit pour la revue *Domus* dans la rubrique Design puis dans la rubrique Forum. De 1981 à 1989, elle a été présidente de la manufacture de laine Tiberghien SpA située à Vérone. En 1982, elle a créé la Domus Academy – première école post-diplôme de design et de mode italienne dont elle est la présidente. Elle a publié les ouvrages *La Tua Libertà*, *Il piacere della Legalità* et *Cybertà* avec Emanuele Biondi. En 2005, elle a intégré le Conseil d'administration de l'IDI, école de design interactif de Telecom Italia. Elle est également membre du Comité éditorial de la maison d'édition Editoriale Domus.

Maria Grazia Mazzochi studied Philosophy at the Università Statale in Milan. Professional journalist since 1978, she worked in Domus *magazine in the Design section and later on in the Forum section. She has been chairman of the wool factory "Tiberghien SpA" located in Verona from 1981 till 1989. In 1982 she created Domus Academy, the first post-graduate school of design and fashion in Italy, and she is President and CEO of the school. She wrote the books* La Tua Libertà, Il piacere della Legalità *and* Cybertà *with professor Emanuele Biondi. In 2005, she entered the Board of IDI, the interaction design school of Telecom Italia. She is member of the Board of the publishing companies Editoriale Domus.*

Henry Meyric Hughes

Henry Meyric Hughes est commissaire d'exposition indépendant, consultant et critique d'art. Il est actuellement président de la Fondation internationale Manifesta (Amsterdam) et président de l'Association Internationale des Critiques d'Art (AICA, Paris). Il a été conseiller pour l'UNESCO et le Conseil de l'Europe, et travaille pour de nombreux musées et fondations au Royaume-Uni et au-delà ; il a également fait partie des jurys de nombreux prix internationaux et biennales. Il a récemment organisé des expositions en France, Allemagne, Norvège et lors de la Biennale de Venise. Parmi ses récentes publications, on peut citer un article sur l'art en Europe de l'Est qu'il a écrit pour *The Manifesta Decade* (M.I.T. Press, 2006). Il a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le gouvernement français en 1997 et a reçu la Croix du Mérite (*Bundesverdienstkreuz*) des mains du Chancelier allemand en 2002.

Henry Meyric Hughes is an independent curator, consultant and writer on art. He is currently President of the International Foundation Manifesta, Amsterdam and President of the International Association of Art Critics (AICA), Paris. He has acted as an adviser to UNESCO and the Council of Europe and advises a number of museums and foundations in the UK and abroad, as well as serving on the jury of numerous international prizes and biennales. He has recently curated exhibitions in France, Germany, Norway and at the Venice Biennale. His most recent publication is a contribution on art in East Europe to The Manifesta Decade *(M.I.T. Press, 2006). He was appointed Officer des Arts et des Lettres by the French Government in 1997 and awarded the Cross of Merit ('Bundesverdienstkreuz') by the President of the Federal Republic of Germany in 2002.*

Alex Mlynárcik

Cinq aspects de Pierre Restany et le bloc de l'Est,
le monde de l' « Est socialiste »

Au printemps 1964, lorsque je rencontre Pierre Restany pour la première fois, il est déjà une figure majeure grâce à ses Nouveaux Réalistes révolutionnaires pour l'époque. Je ne pouvais anticiper le fait que ma vie serait liée à cet homme pour les trente-neuf années à venir : trente-neuf ans de travail commun et d'amitié.

Five aspects of Pierre Restany and Ostblok, the world of the "socialist East"
When I first met Pierre Restany in the Spring of 1964, he was a well-established figure with his revolutionary New Realists. I could have then hardly anticipated that the destiny would bind me with this man for the next 39 years of common work and friendship.

Claude Mollard

Diplômé de l'ENA, Claude Mollard a participé à la plupart des aventures de la politique culturelle française de ces trente dernières années. Après la construction du Centre Pompidou, la création de la Délégation aux arts plastiques, des Frac et le lancement de l'ingénierie culturelle, il a mis en œuvre, de 2000 à 2004, en tant que directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le plan des Arts à l'école, initié par Jack Lang. Il est depuis 2004 Président du salon des artistes décorateurs (relancé au Grand Palais en 2007). Claude Mollard est par ailleurs l'auteur de nombreux essais sur la culture, dont *Le Cinquième Pouvoir, la Culture et l'État de Malraux à Lang* (Armand Colin, 1999). Il a écrit des monographies d'artistes, notamment sur les « Nouveaux Réalistes ». Il vient de publier une biographie de l'artiste brésilien Frans Krajcberg (*Frans Krajcberg : la traversée du feu,* Isthme éditions, 2005).

Claude Mollard is a graduate of France's École Nationale d'Administration (ENA), and a leading player in the lively field of French cultural policy over the past 30 years. He was a prominent figure in the creation of the Centre Pompidou, the Délégation aux Arts Plastiques, and the Fonds régionaux d'art contemporain, and served as Director General of the Centre National de la Pédagogie from 2000 to 2004, implementing Jack Lang's initiative for the teaching of the arts in schools. He is the author of numerous works and articles on individual artists, cultural policy-making, and the history of cultural policy, including Le Cinquième Pouvoir, la Culture et l'État de Malraux à Lang *(Armand Colin, 1999). He has recently published a biography of Brazilian artist Frans Krajcberg (*Frans Krajcberg : la traversée du feu, *Isthme éditions, 2005).*

Rosemary O'Neill

Sur le Naturalisme Intégral de Pierre Restany : une perception disciplinée et la dématérialisation de l'objet

Cette étude examine le concept de naturalisme intégral de Pierre Restany et plus spécifiquement la façon dont il lie une approche philosophique – que l'on peut diversement appliquer à la science, la société et la théologie – au tournant des années 1960 dans le domaine visuel, caractérisé par une libération vis-à-vis de la « tyrannie de l'objet ». L'expérience faite par Restany d'un lieu de nature intégrale a soulevé des questions sur les limites de la perception et de la sensibilité humaines, étant donné – notamment – la perception moderne sans la reconnaissance d'une culture matérielle et technologique, et la consommation de ses artéfacts symboliques.

Pierre Restany's "On Integral Naturalism": Disciplined Perception and the Dematerialization of the Object

This paper will examine Restany's concept of integral naturalism and specifically, how he links this philosophic approach – one variously applied in science, society, and theology – to the shift in the visual first evident in the 1960s characterized as liberation from the "tyranny of the object." Restany's experience of a place "of integral nature" raised questions about the very limits of human perception and sensibility, especially given modern discernment geared to the recognition of a technologically produced material culture and consumption of its symbolic artifacts.

Rosemary O'Neill est maître de conférence en histoire de l'art et Assistant Dean for Faculty à la Parsons New Shool of Design de New York. Ses secteurs de recherches incluent le Modernisme français, l'art latino-américain et l'art contemporain. Elle a organisé le colloque international *69/98: Reconsidering the Legacy* pour la New School University lors du trentième anniversaire des événements de Mai 68 ; elle était commissaire de l'exposition accompagnant ce colloque, *Paris 1968: Posters from the Atelier Populaire* à la New School, ainsi que d'un cycle cinématographique co-organisé par l'Anthology Film Archives. En 2006, elle a co-présidé les débats sur les installations artistiques à l'ère de la globalisation (*Installation Art in the Age of Globalization*) pour la conférence annuelle du College Art Association.

Rosemary O'Neill is Associate Professor of Art History and Assistant Dean for Faculty at Parsons The New School for Design in New York. Her research areas include French Modernism, Latin American Art and contemporary art. Dr. O'Neill organized the international symposium, "69/98: Reconsidering the Legacy" for The New School University on the 30th anniversary of the French uprisings and she curated an accompanying exhibition, Paris 1968: Posters from the Atelier Populaire *at the New School and a film series co-sponsored by Anthology Film Archives. Most recently, she co-chaired the panel,* Installation Art in the Age of Globalization *for the College Art Association national conference in 2006.*

Marie-Luise Otten

Espaces imaginaires et l'esprit fraternel. Pierre Restany et Peter Brüning – un dialogue infini sur l'art

Le titre *Espaces imaginaires* renvoie à un texte de Pierre Restany sur Peter Brüning de 1958 (à la suite d'un texte et du titre d'une expostion de Brüning à la galerie Kamer en 1957) dans lequel il décrit – avec cette tournure particulière – la finalité du travail de l'artiste à cette période : la définition et la conquête d'un nouvel espace. Dans cette approche, Restany met en exergue des analogies de ce travail avec ceux de Wols et Bryen en France, et Pollock, Tobey et Rothko aux États-Unis depuis 1945. Pierre Restany et Peter Brüning font connaissance à Paris en 1955 et vont enrichir leur amitié de nombreuses visites réciproques, jusqu'au décès prématuré de Peter Brüning en 1970.

Espaces imaginaires et l'esprit fraternel. Pierre Restany and Peter Brüning – a boundless dialogue on art

The french title Espaces imaginaires *goes back to a text about Peter Brüning from 1958 by Pierre Restany, who describes – following his own text and title of an exhibition at the galerie Kamer, Paris (1957) – with this particular phrase the mainly intention in Peter Brünings work at this time: the definition and conquest of a new space. Restany realizes and presents in this opinion analogous intention at the work of Wols and Bryen in France and Pollock, Tobey and Rothko in USA since 1945. Pierre Restany and Peter Brüning get acquainted with before 1955 in Paris, and will cultivate – since Peter Brünings very early death in 1970 – a lifelong, intensive friendship with a lot of mutual visits.*

Marie-Luise Otten est née en 1945 à Tauberbischofsheim et a grandi à Krefeld dans la vallée du Rhin. Elle a vécu avec Peter Brüning à Ratingen jusqu'en 1970. Elle a suivi des études d'histoire de l'art en tant que spécialiste en philologie et linguistique allemandes dans les universités de Düsseldorf et Münster. En 1987, elle a soutenu à l'université de Münster une thèse sur Peter Brüning intitulée *Studien zu Entwicklung und Werk* (sous la direction de Georg Kauffmann). Elle est actuellement directrice et conservateur du Fonds Peter Brüning ; à cet égard, elle a organisé des expositions et publié de nombreux textes sur cet artiste. Elle est entre autres l'auteur des deux catalogues raisonnés (1988 et 1997) des peintures et dessins de Peter Brüning. De plus, elle est commissaire d'expositions et écrit sur l'art de 1945 à nos jours.

Marie-Luise Otten was born in 1945 in Tauberbischofsheim and grew up at the Rhine in Krefeld. Until 1970 living together with Peter Brüning in Ratingen. She has followed studies in history of art as a German specialist and German philology and linguistic at the universities Düsseldorf and Münster. Doctorate in 1987 with a these about Peter Brüning: Studien zu Entwicklung und Werk *(Professor Dr. Georg Kauffmann) in Münster. She is currently the Managing director and curator of the Estate of Prof. Peter Brüning; she has organized exhibitions and published texts dedicated to Peter Brüning. She's the authoress of the both catalogues raisonnés (1988 and 1997) of paintings and drawings by Peter Brüning. Moreover, she is a curator and writes about art after 1945.*

Vincent Pécoil

Vincent Pécoil (né en 1971) est critique d'art et commissaire d'exposition. Il vit à Dijon et enseigne à l'ERBA (Besançon) et à EMA-Fructidor (l'École d'art de Châlons-sur-Saône). En 2004, il a supervisé le projet de la Session 13 de l'École du Magasin, intitulé *Royal Wedding*. Il a entre autres publié *La lettre volée* (Presses du réel, 2005) suite à une exposition éponyme au musée des Beaux-Arts de Dole, ainsi qu'une monographie sur John Tremblay (éditions Sujet-Objet & Jean-Michel Place, Paris).

Vincent Pécoil (born 1971) is an art critic and exhibition curator based in Dijon. He teaches at Ecole Régionale des Beaux-arts (ERBA) in Besançon, and at the EMA-Fructidor art college in Châlons-sur-Saône. In 2004 he supervised the Royal Wedding *project for Session 13 of the École du Magasin. His publications include* La lettre volée *(Presses du réel, 2005), based on the exhibition of the same name at the musée des Beaux-Arts in Dole, and a monograph on the work of John Tremblay (Editions Sujet-Objet & Jean-Michel Place, Paris).*

Otto Piene

Pierre Restany – Ambrosius

31 mai 1957. Vernissage de l'exposition Yves Klein à la galerie Schmela : Restany fait une introduction en français et ressemble à ce qu'il était à l'époque – un bureaucrate ministériel à Paris. Un style, une image qu'il échangerait bientôt contre le style « sauvage » qui allait devenir sa marque de fabrique : cheveux poivre et sel et longue barbe à la Claude Monet.
Ambrosius, c'est le nom qu'il donnait en plaisantant à Alfred Schmela, un galeriste créatif et courageux qui, venant de Düsseldorf, devint international et qui, comme Restany, devint de plus en plus dionysiaque. Restany devint célèbre et admiré, Schmela devint influent, riche,

et l'ami vénéré de beaucoup d'artistes. L'ambroisie, chez Restany, était avant tout d'ordre spirituel, comme le montre l'inspiration que fut pour lui l'œuvre d'Yves Klein.

Pierre Restany – Ambrosius
May 31, 1957. Galerie Schmela opening "Yves Klein": introduction by Restany speaking French and looking much the part he played at the time – a ministerial bureaucrat in Paris – a look, an image he would trade very soon for the "wild Pierre look" that became his trademark, black and white hair and long beard a la Claude Monet.
"Ambrosius" is how he often laughingly addressed Alfred Schmela, a courageous and creative new gallerist who out of Düsseldorf soon became "international" and widely influential and who like Restany increasingly became Dionysian in consumption of food and drink. Restany became famous and intellectually admired; Schmela became greatly influential, wealthy and a revered friend of many artists. P.R.'s ambrosia, more even than physical stimulants, were spiritual and artistic ideas (work!) as extraordinarily evident in the inspiration Yves' work and life and death provided for him.

Otto Piene est artiste, professeur et directeur émérite du Center for Advanced Visual Studies au M.I.T. Co-fondateur du groupe Zéro à Düsseldorf en 1957, connu pour ses explorations sur la lumière, la couleur et le mouvement. Depuis les années 1960, il multiplie les expositions personnelles ou de groupe dans les galeries privées et dans les principaux musées des États-Unis, d'Europe et d'Asie.

Otto Piene is an artist, professor and emeritus director of the Center for Advanced Visual Studies at M.I.T. Co-founder of the Zero Group in Dusseldorf in 1957, widely known for his research on light, colour and movement. Since the 1960s, he has held many individual and group exhibitions at major private galleries and at leading museums in the United States, Europe and Asia.

Isabel Plante

Pierre Restany et l'Amérique Latine. Un détournement de l'axe Paris - New York

A partir de 1961, Pierre Restany se rend en Amérique Latine une douzaine de fois. Son expérience dans certaines métropoles sud-américaines en effervescence au début des années soixante estompa l´axe dessiné entre les deux pôles culturels de l'époque. Le présent article se propose d'analyser les parcours géographiques de Restany aussi bien que ceux qu´il réalise à l´intérieur des répertoires d'images latino-américaines. Le développement de projets d'internationalisation de l'art et, tout à la fois, de stratégies de résistance culturelle dans les milieux artistiques brésilien et argentin seront, conjointement avec l´imaginaire de l'Amérique Latine que la crise du processus de modernisation français des années soixante produisit, les lignes principales pour entreprendre notre analyse.

Pierre Restany and Latin America: Shifting the balance of the Paris-New York axis.

Pierre Restany made a dozen journeys to Latin America, starting in 1961. His exposure to the effervescent art scene in a number of South American cities blurred the sharply-defined axis established between the two leading cultural poles of the period (namely Paris and New York). The paper aims to examine Restany's journeys to Latin America, and his exploration of Latin-American imagery, taking as its central themes the development of Restany's project for the internationalization of art, the parallel strategies of cultural resistance in Brazilian and Argentinian artistic circles, and the vision of Latin America engendered in the French imagination in response to France's drive to modernization during the 1960s.

Diplômée en histoire de l'art à l'université de Buenos Aires, Isabel Plante y poursuit actuellement ses études de doctorat concernant l'art argentin et latino-américain du XXe siècle, grâce à une bourse du CONICET (Conseil national de science et technologie). Elle intègre aussi deux équipes de recherche centrées, l'une sur la conservation et la diffusion des archives du critique d'art Jorge Romero Brest, et l'autre sur le rôle de l'image imprimée dans la construction d'une culture visuelle en Argentine. En 2003, Isabel Plante a rejoint pour une année les chercheurs de l'INHA en tant que boursière de la Getty Foundation ; elle y a poursuivi ses recherches sur les liens entre les artistes latino-américains et Paris durant la décennie des années 1960.

Isabel Plante graduated in art history from the University of Buenos Aires, where she is currently researching a doctoral thesis on Argentine and Latin-American art in the 20th century, with a grant from CONICET, France's Conseil National de Science et Technologie. She is also a member of two research teams focusing on the conservation and publication of the archives of the art critic Jorge Romero Brest, and the role of the printed image in the establishment of a visual culture in Argentina. In 2003 she spent a year at INHA on a Getty Foundation bursary, researching links between Latin American artists and the Paris art scene in the 1960s.

Jean-Marc Poinsot

Jean-Marc Poinsot, professeur d'histoire de l'art contemporain, directeur du Département des études et de la recherche à l'INHA, est à l'origine de la création des Archives de la critique d'art et de la revue *Critique d'art*. Il a notamment publié *Les écrits : 1965-1990/Daniel Buren*, 1991 ; *l'atelier sans mur : textes 1978-1990*, 1991 ; *Quand l'œuvre a lieu*, 1999 et *Les artistes contemporains et l'archive : interrogation sur le sens du temps et de la mémoire à l'ère de la numérisation (= Contemporary artists and archives: on the making of time and memory in the digital age*), 2004.

Jean-Marc Poinsot is a professor of contemporary art, and director of the Department of Studies and Research at INHA. He played an important role in the creation of the institute's archive of art criticism, and the launch of the review Critique d'Art. *His published works include* Les écrits: 1965-1990/ Daniel Buren*, 1991;* l'atelier sans mur : textes 1978-1990, 1991*;* Quand l'œuvre a lieu, *1999, and* Les artistes contemporains et l'archive: interrogation sur le sens du temps et de la mémoire à l'ère de la numérisation (Contemporary artists and archives: on the making of time and memory in the digital age)*, 2004.*

Jean-Pierre Raynaud

Né en 1939, Jean-Pierre Raynaud apparaît sur la scène artistique au début des années 1960. Dans une proximité avec les Nouveaux Réalistes, il développe dès 1962 un travail autour de l'objet avec une série de panneaux de sens interdits. Le pot de fleur et le carreau de céramique deviennent ensuite des motifs récurrents dans son travail. De renommée internationale, son travail a entre autres été présenté récemment lors des expositions *Jean-Pierre Raynaud, Rétrospective* (Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris, 1998), *Jean-Pierre Raynaud - Fahne / Flag* (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig,Vienne, 2000), *Jean-Pierre Raynaud - Drapeau* (Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2001), *Les Raynaud de Raynaud* (musée d'Art moderne et d'Art contemporain, Nice, 2006).

Jean Pierre Raynaud was born in 1939, and rose to international prominence in the 1960s as an artist closely influenced by the Nouveaux Réalistes. His 1962 series of "No Entry" signs explored the nature of the art object; flower pots and ceramic tiles subsequently became recurrent motifs in his work. His work has featured in a number of recent exhibitions, including Jean-Pierre Raynaud, Rétrospective *(Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris, 1998),* Jean-Pierre Raynaud - Fahne / Flag *(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna, 2000),* Jean-Pierre Raynaud - Drapeau *(Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2001), and* Les Raynaud de Raynaud *(musée d'Art moderne et d'Art contemporain, Nice, 2006).*

Alexander Streitberger

Restany et le détournement stratégique du *ready-made*

Lors de la redécouverte de Marcel Duchamp par le monde de l'art dans les années 1960, Pierre Restany intronise le *ready-made* comme principe-clef de ce qu'il appellera plus tard « l'autre face de l'art ». Cependant, l'admiration du critique d'art est ambivalente : la réduction et la simplification du *ready-made* duchampien à une simple question de choix lui permettent d'ancrer le Nouveau Réalisme dans une tradition avant-gardiste dont ce mouvement se distingue, pourtant, comme un nouveau paroxysme de l'art. Au moyen d'un détournement stratégique, Restany construit un modelé historique dialectique qui s'oppose à la tradition moderniste d'autant qu'il la prolonge en supposant une évolution artistique.

Restany and the strategic redirection of the ready-made

With the rediscovery of Marcel Duchamp by the art world in the 1960s, Pierre Restany enshrined the ready-made as the defining principle of what he later called "the other face of art" (the title of his book L'Autre Face de l'Art*). But Restany's admiration was ambivalent: his reduction and simplification of Duchamp's concept of the ready-made to a straightforward matter of choice allowed him to anchor Nouveau Réalisme in the avant-garde tradition, from which it had in fact distinguished itself as a new high point of art. By means of this strategic redirection, Restany constructed a dialectical historical model which both opposed to the modernist tradition and prolonged it, through the supposition of an artistic evolution.*

Depuis 2005, Alexander Streitberger est professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain au Département d'archéologie et d'histoire de l'art de l'université catholique de Louvain. De 2002 à 2005, il a été assistant au Département d'histoire de l'art, section d'art moderne et contemporain de l'université de Heidelberg. Sa thèse de doctorat en histoire de l'art porte sur la réflexion sur le langage dans l'art du XXe siècle, elle a été publiée en 2004 sous le titre de *Ausdruck – Modell – Diskurs. Sprachreflexion in der Kunst des 20. Jahrhunderts* (Berlin : Reimer).

Alexander Streitberger was appointed as Professor of the History of Modern and Contemporary Art in 2005 at the Catholic University of Leuven (Department of Archaeology and Art History). From 2002 to 2005 he worked as a research assistant in the Department of Art History (Modern and Contemporary Art) at the University of Heidelberg. He holds a doctorate in art history, and his thesis – on language in 20th-century art – was published in 2004 under the title Ausdruck – Modell – Diskurs. Sprachreflexion in der Kunst des 20. Jahrhunderts *(Berlin: Reimer).*

John Tain

« Contestation permanente » : l'avant-garde c. 1970

Cette intervention analyse le modèle de l'avant-garde que propose Pierre Restany dans *Avant-Garde au XXe siècle* (1969) et qui revendique Marcel Duchamp comme fondateur, en le comparant avec la revendication avant-gardiste lancée par Marc Devade et les artistes et écrivains liés à *Supports/Surfaces*. Elle cherche à éclairer les enjeux de ces lectures rivales de l'héritage de l'avant-garde et le rôle central de Restany dans cette élaboration.

"Permanent Contestation": the avant-garde c. 1970

This paper analyzes the model of the avant-garde put forward by Pierre Restany in his 1969 work Avant-Garde au XXe siècle, *in which he hails Marcel Duchamp as foundational, by comparing it with the avant-gardiste claims launched by Marc Devade, and artists and writers connected to the* Supports/Surfaces *movement. The paper seeks to illuminate the issues inherent in these rival readings of the avant-garde legacy, and Restany's central role in this elaboration.*

John Tain travaille sur l'art et le cinéma du XXe siècle. En France, il a écrit sur les *cultural studies* et sur des cinéastes tels Todd Haynes et Rainer Werner Fassbinder. Cette année, il est Yarbrough Dissertation Fellow à Kenyon College (Ohio), où il termine sa thèse sur Matisse et l'avant-garde sous la direction de Tim Clark, Anne Wagner et Judith Butler à l'université de Californie Berkeley.

John Tain works on 20th-century cinema and art. In France, he has published on cultural studies and filmmakers such as Todd Haynes and Rainer Werner Fassbinder. This year, he is a Yarbrough Dissertation Fellow at Kenyon College (Ohio), where he is completing his dissertation on Matisse and the avant-garde (dir. Tim Clark, Anne Wagner and Judith Butler at the University of California, Berkeley).

Annabelle Ténèze

Art et contestation : Pierre Restany et Mai 68

La fin de la décennie 1960 est celle des premiers bilans pour Pierre Restany. Relevant à la fois de l'analyse et du manifeste, le *Livre rouge de la révolution picturale* (1968) et le *Livre blanc - Objet blanc* (1969) prennent place parmi les productions théoriques et engagées qui scandent la période. Pierre Restany est celui qui a eu l'idée de l'action majeure des milieux muséographiques parisiens de Mai 1968 : il organise la fermeture du musée national d'Art moderne et entonne le discours d'« une autre Bastille bourgeoise à abattre : après la Sorbonne, le Musée d'art moderne ». Il apparaît à la fois parti prenante et en retrait des manifestations artistiques et intellectuelles du mouvement. Comment Pierre Restany, critique d'art engagé mais à l'engagement politique plus modéré, se situe-t-il vis-à-vis des événements de Mai 68 ? Dix ans après la fondation du Nouveau Réalisme, quel regard porte-t-il sur les formes artistiques émergentes ?

Art and protest: Pierre Restany and May '68

The late 1960s marked a initial period of stock-taking and retrospection for Pierre Restany. Two analytical works-cum-manifestos – Livre rouge de la révolution picturale *(1968) and* Livre blanc / Objet blanc *(1969) took their place alongside the period's characteristic politically-committed, theoretical writings. Pierre Restany was the instigator of the major action carried out by Parisian museum circles in May 1968: he organized the closing of the musée national d'Art moderne and called for the storming of "another bourgeois Bastille – after the Sorbonne, the Musée d'art moderne". Restany emerges as a politically committed figure who was nonetheless out of step with the artistic and intellectual activism of May '68. How did this radical art critic and relative political moderate position himself in relation to the events of May '68? Ten years after the creation of Nouveau Réalisme, how did he view the emerging art forms of the period?*

Archiviste paléographe, Annabelle Ténèze est conservateur du patrimoine au musée national Picasso. Après avoir soutenu en 2004 sa thèse d'École des Chartes, *Exposer l'art contemporain à Paris. L'exemple de l'ARC (1967-1988)*, elle poursuit ses recherches dans le cadre d'un doctorat portant sur la réutilisation de l'œuvre d'art à l'époque contemporaine (*Artiste de l'œuvre des autres. Citation, recréation, actualisation de l'œuvre d'art dans l'art contemporain*).

Annabelle Ténèze is an archivist and paleographer, and a curator at France's musée national Picasso. She completed a thesis on Exhibiting Contemporary Art in Paris: the example of the ARC, 1967-1988 *at the Écoles des Chartes in 2004, and is currently researching a doctorate on the "re-use" of existing artworks in contemporary art:* Artiste de l'œuvre des autres: Citation, recréation, actualisation de l'œuvre d'art dans l'art contemporain.

Ramon Tio Bellido

L'Attrapeur d'art

Mon intervention se focalisera sur le rappel d'activités critiques qu'a pu avoir Pierre Restany hors du contexte « Nouveau Réalisme » où on l'a trop souvent cantonné. Sans trop interroger le bien fondé « esthétique » de certaines des décisions critiques que Restany a pu adopter, cette contribution entend davantage montrer la curiosité et l'ouverture d'esprit que ce personnage exemplaire a ainsi déployées. S'appuyant largement sur des anecdotes personnelles, ce « compte rendu » signalera donc comment – et quand – Restany est « réapparu » à mes yeux, vers la fin des années soixante-dix, lorsque je fis la connaissance des « Catalans » de Paris, tels qu'il les avait lui-même baptisés, ou lors des rencontres, parfois fortuites, de textes, d'artistes, de collègues, qui m'informaient des contributions analytiques qu'avait pu livrer Restany sur leur travail.

The "Catcher" in the Art World

The paper focuses on an overview of Restany's critical activities outside the specific context of Nouveau Réalisme, within which his work is too often corraled. While not wishing to linger unduly on the aesthetic justification (or otherwise) for some of Restany's adopted critical stances, I hope to shed more light on the intellectual curiosity and open-mindedness of this exemplary figure. Drawing largely on personal anecdotal recollections, I hope to show how – and when – Restany "reappeared" for me, towards the end of the 1970s, when I first encountered the "Catalans" (as he called them) in Paris. I will also draw on (sometimes fortuitous) encounters between texts, artists, or colleagues, all of which have helped me to understand Restany's analytical contributions to the study of their work.

Ramon Tio Bellido est docteur en histoire de l'art. Curateur free lance, il est également secrétaire général de l'AICA Internationale depuis 1997. De 1982 à 1987, il est chargé de mission pour la politique internationale auprès de l'inspection artistique à la DAP. De 1990 à 1993, il est directeur artistique de la FNAGP, à l'Hôtel des Arts, rue Berryer, où il présente *Sherrie Levine, Heimo Zobernig, Bernard Pifaretti, Lea Lublin, Alain Séchas, Hubert Duprat, Jordi Colomer, Art latino-américain contemporain*... Élu président de l'AICA France de 1988 à 1996, il cofonde, en 1990, avec Jean-Marc Poinsot et Jacques Leenhardt, les Archives de la critique d'art. De 1995 à 2002, il est directeur de la MST *métiers de l'exposition* et de la galerie Art & Essai à l'université de Rennes 2. Depuis 2003, il est commissaire de manifestations internationales – *Le XXe siècle dans l'art algérien* (Paris), *El Arte como va, el arte como viene* (Madrid) – et a organisé plusieurs séminaires en Afrique : *Art, Minorités, Majorités* (Dakar) et *Art criticism and curatorial practices in marginal contexts* (Addis-Abeba). Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont *L'art et les expositions en Espagne pendant le franquisme ; L'art a toujours vingt ans* ; *Histoires de 50 ans de l'AICA* ; *Le XXe siècle dans l'art algérien* ou encore *Le XXe siècle dans l'art polonais.*

Ramon Tio Bellido is Secretary General of the international committee of the AICA, a post he has held since 1997. He holds a doctorate in art history, and works as a freelance curator. From 1982 to 1987 he worked as a project manager on international policy for the artistic inspectorate of the Délégation aux Arts Plastiques. From 1990 to 1993, he was artistic director of the Fonds National des Art Plastiques et Graphique (FNAGP) at the Hôtel des Arts on rue Berryer in Paris, where he presented exhibitions of work by Sherrie Levine, Heimo Zobernig, Bernard Pifaretti, Lea Lublin, Alain Séchas, Hubert Duprat and Jordi Colomer, together with a group exhibition of Latin American contemporary art. As president of the French committee of the AICA from 1988 to 1996, he collaborated with Jean-Marc Poinsot and Jacques Leenhardt (in 1990) to combine the Archives de la critique d'art with the archives of AICA France. From 1995 to 2002 he directed the master's program in curatorial studies at the University of Rennes 2, and the university's exhibition space. He has curated a number of international exhibitions since 2003, including Le XXe siècle dans l'art algérien *(Paris), and* El Arte como va, el arte como viene *(Madrid). He has organized a number of conferences in Africa:* Art, Minorités, Majorités *(Dakar, Senegal) and* Art Criticism and Curatorial Practices in Marginal Contexts *(Addis-Ababa). He is the author of numerous works including* L'art et les expositions en Espagne pendant le franquisme ; L'art a toujours vingt ans *;* Histoires de 50 ans de l'AICA ; Le XXe siècle dans l'art algérien *and Le XXe siècle dans l'art polonais.*

Cristina Trivellin

Pierre Restany directeur de *D'Ars* 1984-2003 : « La part des Anges »

Entre 1984 et 2003, Pierre Restany dirige le périodique de culture et communication visuelle *D'Ars* auquel il collaborait déjà depuis 1964 avec des articles et des interviews ; en 1973, il fait paraître son *Diario Brasiliano*

en feuilleton. Après une brève introduction sur l'histoire du magazine *D'Ars*, fondé en 1960, je retracerai l'itinéraire conceptuel de la pensée critique de Pierre Restany. Dans un voyage à rebours à travers ses éditoriaux, je tâcherai de faire ressortir les principales orientations thématiques de ces réflexions sur l'art, spécifiques et aiguës, toujours liées aux réalités sociales, aux changements de la perception humaine et à ce « principe de réalité » qui, petit à petit, remplace le « principe de la beauté ».

Pierre Restany as editor-in-chief of D'Ars *1984-2003: "The angels' share"*
From 1984 to 2003, Pierre Restany served as editor-in-chief of the visual arts and communications journal D'Ars*, to which he had contributed articles and interviews since 1964. His Diario Brasiliano appeared in the magazine in serial form in 1973. After a brief summary of the history of the publication, founded in 1960, the paper goes on to retrace the conceptual path of Restany's critical thought, with a backwards chronological exploration of his editorials, highlighting his essential themes and reflections on art – always highly individual, and always closely linked to social realities, changes in human perception and the "reality principle" which, little by little, replaced the "beauty principle".*

Cristina Trivellin est née en 1965 à Novara (Italie). Elle a obtenu sa maîtrise en méthodologie de la critique des arts à Bologne. Elle est publiciste, inscrite à l'Ordre des journalistes. Elle a enseigné l'histoire de l'art dans des lycées artistiques et classiques. Depuis 2002, elle est membre du Conseil d'administration de la Fondation D'Ars Oscar Signorini Onlus à Milan; elle a été chargée, la même année, par Pierre Restany de participer à la rédaction – laboratoire du magazine *D'Ars*. Elle s'occupe, en outre, de projeter et de gérer des événements culturels, avec une attention particulière aux jeunes artistes et aux expressions les plus avant-gardistes de l'art contemporain.

Cristina Trivellin obtained a master's degree at the University of Bologna, with a study of the methodology of art criticism. She is a professional publicist, and a member of the French Ordre des Journalistes. She has taught art history at general and specialist art lycées in France. In 2002 she became a member of the governing body of the Fondation D'Ars Oscar Signorini in Milan. In the same year, she was invited by Pierre Restany to join the editorial board of the experimental magazine D'Ars*. She is involved in cultural events planning and management, with a particular focus on young artists and the contemporary avant-garde.*

Éric Troncy

Éric Troncy est critique d'art, collaborateur à *Beaux-Arts magazine*, *Numéro*, *Les Inrockuptibles*, auteur de nombreux textes de catalogues et co-directeur du centre d'art contemporain Le Consortium à Dijon. En tant que commissaire d'exposition indépendant, il a entre autres organisé les expositions *Dramatically Different* (centre national d'art contemporain Le Magasin, Grenoble, 1997) ; *Weather Everything* (Musée de Leipzig, 1998) et *Coollustre* (collection Lambert en Avignon, 2003). Ses écrits sur l'art ont été publiés aux Presses du réel en 1998 (*Le Colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier*) et 2002 (*Le docteur Olive dans la cuisine avec le revolver*).

Éric Troncy is an art critic and contributor to Beaux-Arts magazine*,* Numéro*, and* Les Inrockuptibles*. He has authored numerous articles for exhibition catalogs, and is co-director of the Consortium center for contemporary art in Dijon. As a freelance curator, he has organized numerous exhibitions including* Dramatically Different *(Centre National d'Art Contemporain Le Magasin, Grenoble, 1997);* Weather Everything *(Leipzig Museum, 1998) and* Coollustre *(Collection Lambert, Avignon, 2003). His writings on art include* Le Colonel Moutarde dans la Bibliothèque avec le Chandelier *("Colonel Mustard in the Library with the Candlestick", 1998) and* Le Docteur Olive dans la Cuisine avec le Revolver *("Doctor Olive in the Kitchen with the Revolver", 2002), both pub. Presses du réel.*

Lada H. Vacková

Pierre Restany, Prague et l'art entre 1960 et 1970 : à la recherche d'une alternative au Nouveau Réalisme
De 1948 à la fin des années cinquante, l'art tchèque (tchécoslovaque) est demeuré isolé du contexte international. Pourtant, au cours d'un bref séjour à Prague en 1960, Pierre Restany découvre certains parallélismes artistiques. Publié entre autres dans *Domus*, *Kunstwerk* et *Cimaise*, il impose sa vision de l'art contemporain tchèque sur la scène mondiale. Son approche synthétique l'amène à formuler et soutenir la structure authentique de l'art tchèque, caractérisée par l'esprit néobaroque et l'expressionnisme surréalisant. Puis il trouvera à Prague des adeptes de « la voie royale du nouvel humanisme ».

Pierre Restany, Prague and the art scene from 1960 to 1970: In search of an alternative to Nouveau Réalisme
From 1948 to the end of the 1950s, Czech art (Czechoslovak art) was isolated from the international art world. And yet Pierre Restany discovered a number of parallel artistic trends here, during a brief stay in Prague 1960. Writing in publications such as Domus*,* Kunstwerk *and* Cimaise*, he introduced the world to his defining vision of the contemporary Czech arts scene. His synthetic approach led him to formulate and support the authentic structure of Czech art, characterized by the spirit of the Neo-Baroque, and Surreal Expressionism. In Prague, he also discovered proponents of the "noble path of new humanism".*

Lada H. Vacková est née en 1969. Elle est affiliée au Home Institute, Centre pour les études théoriques de Prague (Centrum pro teoretická studia) et à l'Académie des arts, d'architecture et de design de Prague (Vysoká škola umelecko-prumyslová). Ses champs d'intérêt couvrent l'histoire et la théorie de l'art moderne et contemporain, le design et la transdisciplinarité. Elle a écrit sur plusieurs sujets de recherche : l'art moderne et contemporain tchèque (entretiens et textes de catalogues d'exposition) ; le cubisme – la théorie du cubisme, le cubisme et la minéralogie – l'art et la minéralogie au tournant des XIXe et XXe siècles ; la phénoménologie de la vision, la physiologie et l'art moderne.

Lada H. Vacková is born in 1969. She is affiliated to the Home Institute, the Center for Theoretical Study Prague (Centrum pro teoretická studia) and the Academy of Arts, Architecture and Design Prague (Vysoká škola umelecko-prumyslová). Her fields of interest are history and theory of contemporary art, design, art criticism and interdisciplinarity. She wrote on several subjects: Czech modern and contemporary art (participation on catalogues, interviews); Cubism – theory of Cubism, Cubism and mineralogy – Art and mineralogy at the turn of 19th and 20th century; Phenomenology of vision, physiology and modern art.

Lea Vergine

Lea Vergine est écrivain, critique d'art et collaboratrice des plus importants quotidiens italiens dont *Il Manifesto* et *Il Corriere della Sera*. Elle a été l'une des premières critiques à s'intéresser au Body Art, en publiant en 1974 *Il Corpo come linguaggio* (*Body Art and Performance: The body As Language*). Elle a depuis publié d'autres ouvrages sur l'art contemporain. Elle a organisé de nombreuses expositions parmi lesquelles *L'altra metà dell'Avanguardia* (Milan, Rome, Stockholm, 1980-1981), *L'ultima Avanguardia* (Milan, 1983-1984), *Geometrie dionisiache* (Milan, 1988). Elle a été commissaire pour la Biennale de Venise en 1990.

Lea Vergine is a writer and art critic. She writes in the most important Italian daily papers such as Il Manifesto *and* Il Corriere della Serra*. She was one of the first art critic interested in Body Art and even published in 1974* Il Corpo come linguaggio *(Body Art and Performance: The bodys As Language). Later on she published several books about contemporary art. As a curator, she organized numerous exhibitions including* L'altra metà dell'Avanguardia *(Milan, Rome, Stoccolma, 1980-1981),* L'ultima Avanguardia *(Milan, 1983-1984),* Geometrie dionisiache *(Milan, 1988). She was the curator of the 1990 Venice Biennial.*

Julie Verlaine

Le critique et la galerie : Pierre Restany et la scène parisienne de l'art contemporain dans les années 1950 et 1960
Dès ses débuts en 1952, Pierre Restany a joué un rôle actif au sein du « système marchand-critique » parisien. Il a été le collaborateur, à des degrés divers, de plusieurs galeries d'art contemporain, comme les galeries Kamer et « J », avec lesquelles il partageait la volonté de révéler au public l'art le plus actuel. Ses expériences lui ont permis de développer un discours critique sur le système des galeries d'art et de définir le modèle de la « galerie laboratoire ».

The critic and the gallery: Pierre Restany and the Paris contemporary art scene in the 1950s and 1960s.
From the beginnings of his career in 1952, Pierre Restany played an active critical role at the center of Paris's "mercantile" art scene. He collaborated to varying degrees with a number of private contemporary art galleries – including Galerie Kamer, and "J" – with whom he shared a desire to make the very latest art accessible to the public. His experience informed his critical standpoint vis-à-vis the gallery system, and helped define his model of the "gallery-laboratory or workshop".

Agrégée d'histoire, Julie Verlaine est actuellement allocataire moniteur normalien (AMN) en troisième année de doctorat, rattachée à l'UFR d'histoire de l'université Paris I. Elle rédige une thèse sur *Les galeries d'art contemporain à Paris, de la Libération à la fin des années 1960* sous la direction de Pascal Ory. Elle est également chercheuse associée à l'IMEC, travaillant sur les archives de la galerie Colette Allendy. Elle participe aux activités de groupes de recherches sur le marché de l'art (EHESS) et la critique d'art (Paris IV).

Julie Verlaine completed her French agrégation *in history, and is currently in the third year of a doctoral degree (as*

an allocataire monétaire normalien*) at the University of Paris I (Department of History), studying contemporary art galleries in Paris from the Liberation to the end of the 1960s (dir. Pascal Ory). She is an associate researcher with the Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine (IMEC) working on the archives of Galerie Colette Allendy, and a team member on group research projects exploring the art market (EHESS) and art criticism (University of Paris 4).*

Denys Zacharopoulos

Trois propositions pour une sculpture grecque : Caniaris, Danil, Nikos, Biennale de Venise, Teatro della Fenice, 1964. Le passage de Rome à Paris de quelques artistes venant de Grèce : un moment décisif dans la situation des années 1960

Trois propositions pour une sculpture grecque : Caniaris, Danil, Nikos, est une exposition clé dans l'histoire de l'art contemporain. Cette exposition que Restany organise pendant la fameuse Biennale de Venise, en 1964, au foyer du Teatro della Fenice, est importante à différents degrés. En Grèce, elle fonde le tournant décisif de la modernité artistique ; en Italie, elle enlève deux artistes actifs dans le contexte romain pour les faire passer dans le contexte français ; en France, elle traduit ce complexe déplacement géographique comme une donnée d'internationalité face à la situation américaine.

Trois propositions pour une sculpture grecque : Caniaris, Danil, Nikos, *Venice Biennial, Teatro della Fenice, 1964. Some Greek artists from Rome to Paris: a key moment in the 60s*

Trois propositions pour une sculpture grecque : Caniaris, Danil, Nikos *is a key exhibition in the contemporary art history. Organized by Restany in the hall of the Teatro della Fenice during the famous Venice Biennial of 1964, this exhibition is important on several levels. In Greece, it sets the watershed of artistic modernity; in Italy, it removes two active artists from the Roman background to make them pass into the French context; in France, it translates this complex geographical shift like a data of internationality vis-à-vis the American situation.*

Depuis 2006, Denys Zacharopoulos est directeur artistique du musée macédonien d'Art contemporain de Thessalonique. Auparavant, il a notamment été directeur du Domaine de Kerguéhennec, Centre d'art contemporain, de 1992 à 1999. Il est l'auteur de nombreuses études sur la théorie et l'histoire de l'art contemporain, particulièrement sur l'Arte Povera et sur des artistes tels Gerhard Richter, Iannis Kounellis, Gilberto Zorio, Pier Paolo Calzolari, Reinhart Mucha, Mat Mullican, Adrian Schiess ou Michel François. Il est également commissaire d'expositions dont *Juxtapositions* (1986, PS1, New York), *West, Caramelle, Brandl* (1990, musée d'Art moderne de la Ville de Paris), *Jean-Pierre Bertrand/Huang Yong Ping* (1999, Pavillon français de la 48e Biennale de Venise, en collaboration avec Hou Hanru) ou *L'Avant-garde. Aspects de l'art dans la deuxième moitié du 20e siècle en Grèce* (2003-2004, Centre d'art contemporain, Kalambaka, et musée macédonien d'Art contemporain de Thessalonique).

Denys Zacharopoulos was appointed artistic director of the Macedonian Museum of Contemporary Art in 2006. He has previously served as director of the Domaine de Kerguéhennec Center for Contemporary Art (1992-1999). He is the author of numerous studies on the history and theory of contemporary art, notably Arte Povera, and individual artists such as Gerhard Richter, Iannis Kounellis, Gilberto Zorio, Pier Paolo Calzolari, Reinhart Mucha, Mat Mullican, Adrian Schiess, and Michel François. He has also curated a number of exhibitions, including Juxtapositions *(1986, PS1, New York),* West, Caramelle, Brandl *(1990, musée d'Art Moderne de la Ville de Paris),* Jean-Pierre Bertrand/ Huang Yong Ping *(1999, French pavilion at the 48th Venice Biennale in collaboration with Hou Hanru) and* L'Avant-garde: Aspects de l'art dans la deuxième moitié du 20e siècle en Grèce *(2003-2004, at the Centre for Contemporary Art in Kalambaka, and the Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessalonika).*