

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCES
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Relire les avant-gardes aujourd'hui : DEUX/TWO/DOS/DUE

The English version is below

Colloque international interdisciplinaire
Nice, 10-11 octobre 2019

Appel à communication

Quelle que soit la définition et quelle que soit la délimitation chronologique que l'on choisit, il apparaît clairement que l'apparition de l'avant-garde bouleverse les écritures et modifie en profondeur la création de plusieurs générations d'artistes en Europe. Parmi les traits caractéristiques de ce qui restera comme l'art par excellence du XXe siècle, on peut compter la prise de conscience de l'importance du groupe et de la création collective : « ... avec Sophie Taeuber et Suzy et Alberto Magnelli, notre petit groupe formait un îlot de paix et d'amitié qui créait une atmosphère favorable au travail »¹, note ainsi Sonia Terk-Delaunay dans son autobiographie. Si c'est cette « atmosphère favorable au travail » qui retient notre attention, ce n'est toutefois pas la dimension de « groupe » qui nous préoccupe ici², mais plutôt celle du « couple » et du dialogue « à deux ».

S'il est vrai qu'à l'intérieur du couple la femme s'efface généralement³, ou est considérée comme une « muse inspiratrice⁴ » pour des raisons de misogynie *ordinaire*, il est tout aussi vrai que les échanges, les discussions et le partage du travail marquent ou tout au moins laissent des traces sur les créations des deux partenaires. Les cas du couple Sonia Teck et Robert Delaunay, et celui de Frida Kahlo et Diego Rivera, sont probablement les plus célèbres et les plus étudiés : il importerait toutefois de suivre cette recherche de nouveaux langages et les parcours de création issus de ces échanges également, par exemple, chez Valentine de Saint-Point et Ricciotto Canudo, Rosetta et Fortunato Depero, Enrico Prampolini et Maria Ricotti, Emmy Hennings et Hugo Ball, Sophie Taeuber et Jean Arp, Marinetti et Benedetta, Marie Laurencin et Apollinaire, Pierre Albert-Birot et Germaine de Surville,

¹ Sonia Delaunay, *Nous irons jusqu'au soleil*, Paris, Robert Laffont, 1978. Voir aussi Georges Bernier, Monique Schneider-Maunoury, *Robert et Sonia Delaunay. Naissance de l'art abstrait*, Paris, Jean-Claude Lattès, 1995.

² Sur la question du « groupe », cf. Bart Van Den Bossche – Barbara Meazzi, « "Nous !" Quelques remarques à propos de groupements et partages dans les avant-gardes historiques », *Arcadia*, juin 2016, <https://www.degruyter.com/abstract/j/arca.2016.51.issue-1/arcadia-2016-0006/arcadia-2016-0006.xml>.

³ Nous renvoyons au très récent ouvrage *Le troisième sexe de l'avant-garde*, Franca Bruera et Cathy Margaillan (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2017.

⁴ Voir par exemple *La fotografia vista da Josif Brodskij: l'altra ego dei poeti da Baudelaire a Pasolini*, Milano, Bompiani, 1990.

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCES
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Ruggero Vasari et Vera Idalson, Céline Arnauld et Paul Dermée, Yvan Goll et Clara Aischmann, Herwarth Walden et Else Lasker-Schüler, Raymond Radiguet et Jean Cocteau, Norah Borges et Guillermo de Torre, Valentine Parx et Ossip Zadkine, Claude Cahun et Suzanne Malherbe, Gerda Taro et Robert Capa, Tina Modotti et Edward Weston, Luciano Berio et Cathy Berberian, Mauricio Kagel et Wilhelm Bruck, Kurt Weill and Lotte Lenya, Bertolt Brecht and Hélène Weigel.

Le récent catalogue consacré aux *Couples modernes* (1900-1950), publié en 2018 sous la direction d'Emma Lavigne, avec la collaboration d'Elia Biezunski, Pauline Créteur et Cloé Pitiot⁵, fournit une liste très exhaustive ; s'agissant du catalogue d'une exposition, il n'a toutefois pas vocation à approfondir d'un point de vue esthétique ou génétique le travail de création émanant du couple, mais quelques pistes de réflexions y sont déjà évoquées, *in nuce*. Quelles formes prend ce laboratoire créatif qu'est le couple ? En existe-t-il une trace dans les manuscrits et les correspondances ? Enregistre-t-on des évolutions entre les périodes « avant le couple » et pendant la vie commune ? Quels lieux fréquente le couple, pour la formation et pour la création ? Quelles formes prend la reconnaissance du travail émanant du couple ?

À partir des précédents travaux, nous serons ainsi amenés à penser autrement l'expérimentation en musique et dans l'espace musical scénique pensé à deux ou pour deux (ces « deux » pouvant être des interprètes, notamment). On pourra d'ailleurs s'intéresser aux types de relations qui suscitent la créativité au sein de ces couples, depuis les cas d'hybridation les plus emblématiques – comme Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely – aux relations compositeur/interprète des néo-avant-gardes des années 60, en passant par les collaborations interdisciplinaires (John Cage avec Merce Cunningham ou Joseph Beuys).

Un regard de type sociologique pourrait également être d'un grand apport, aussi bien quant aux écritures pratiquées qu'aux modalités de travail.

*

Le colloque fait partie du programme RAG – Relire les Avant-Gardes (ANR-15-IDEX-01). Il sera suivi d'une publication après évaluation par le Comité scientifique des textes anonymés soumis.

⁵ *Couples modernes* (1900-1950), sous la direction d'Emma Lavigne avec la collaboration d'Elia Biezunski, Pauline Créteur et Cloé Pitiot, Paris, Centre Pompidou-Metz / Gallimard, 2018. Cf. également l'expo consacrée aux couples d'artistes russe organisée par le MAN – Museo d'Arte della provincia di Nuoro, à partir du 1er juin 2017 : <http://www.museoman.it/it/mostre/mostra/mostra/Amore-e-rivoluzione-00001/> Le catalogue a été publié chez Silvana Editoriale.

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCES
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Les propositions (rédigées en français ou anglais ou italien ou espagnol) devront être envoyées à serge.milan@unice.fr et à barbara.meazzi@unice.fr avant le 5 avril 2019 ; elles comporteront un résumé du projet (300 mots maximum) et une notice bio-bibliographique (idem).

Les langues de travail seront le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol ; les frais de séjour des conférencières et conférenciers seront pris en charge par l'organisation RAG.

Comité scientifique : Willard BOHN (professeur émérite Université de l'État d'Illinois), Jean BURGOS (professeur émérite Université de Savoie), Matteo D'AMBROSIO (Università di Napoli Federico II), Nicolas DONIN (IRCAM, Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music), Gianluca GARELLI (Université de Florence), Isabelle KRZYWKOWSKI (Université Grenoble-Alpes), Michelle A. MAGALHAES (Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University), Cathy MARGAILLAN (UCA-CMMC-Nice), Barbara MEAZZI (UCA-CMMC-Nice), Serge MILAN (UCA-LIRCES-Nice), François PARIS (UCA-CIRM-Nice), Luca SOMIGLI (Université de Toronto), Jean-François TRUBERT (UCA-CTEL-Nice).

Organisation UCA Nice : Cathy MARGAILLAN (CMMC), Barbara MEAZZI (CMMC), Serge MILAN (LIRCES), Jean-François TRUBERT (CTEL).

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCES
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Relire les avant-gardes aujourd'hui: DEUX/TWO/DOS/DUE

International Interdisciplinary Symposium

Nice, October 10/11, 2019

Call for papers

Whatever the definition and whatever the chronological delimitation chosen, the appearance of the avant-gardes profoundly modifies the creation of several generations of artists in Europe. Among the characteristics of what will remain as the art *par excellence* of the 20th century is the awareness of the importance of the group and collective creation: "... with Sophie Taeuber and Suzy and Alberto Magnelli, our small group formed an island of peace and friendship that created an atmosphere conducive to work"⁶, notes Sonia Teck-Delaunay in her autobiography. If this "work-friendly atmosphere" attracts our attention, it is not the "group" dimension that concerns us here⁷, but rather that of the "couple" and the "two-way" dialogue.

If it is true that within the couple the woman generally disappears⁸, or is considered as an "inspiring muse"⁹ for reasons of ordinary misogyny, it is equally true that exchanges, discussions and work sharing mark or at least leave traces on the creations of both partners. The cases of Sonia Terk and Robert Delaunay, and Frida Kahlo and Diego Rivera, are probably the most famous and most studied: however, following this search for new languages and the creative paths resulting from these exchanges will be crucial as well, for example, for Valentine de Saint-Point and Ricciotto Canudo, Rosetta and Fortunato Depero, Enrico Prampolini and Maria Ricotti, Emmy Hennings and Hugo Ball, Sophie Taeuber and Jean Arp, Marinetti and Benedetta, Marie Laurencin and Apollinaire, Pierre Albert-Birot and Germaine de Surville, Ruggero Vasari and Vera Idalson, Céline Arnould and Paul Dermée, Yvan Goll and Clara Aischmann, Herwarth Walden and Else Lasker-Schüler, Raymond Radiguet and Jean Cocteau,

⁶ Sonia Delaunay, *Nous irons jusqu'au soleil*, Paris, Robert Laffont, 1978. Cf. Georges Bernier, Monique Schneider-Maunoury, *Robert et Sonia Delaunay. Naissance de l'art abstrait*, Paris, Jean-Claude Lattès, 1995.

⁷ Cf. Bart Van Den Bossche and Barbara Meazzi, « "Nous !" Quelques remarques à propos de groupements et partages dans les avant-gardes historiques », *Arcadia*, juin 2016, <https://www.degruyter.com/abstract/j/arca.2016.51.issue-1/arcadia-2016-0006/arcadia-2016-0006.xml>.

⁸ Cf. *Le troisième sexe de l'avant-garde*, ed. Franca Bruera et Cathy Margaillan, Paris, Classiques Garnier, 2017.

⁹ Cf. *La fotografia vista da Josif Brodskij: l'altra ego dei poeti da Baudelaire a Pasolini*, Milano, Bompiani, 1990.

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCES
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Norah Borges and Guillermo de Torre, Valentine Parx and Ossip Zadkine, Claude Cahun and Suzanne Malherbe, Gerda Taro and Robert Capa, Tina Modotti and Edward Weston, Luciano Berio and Cathy Berberian, Kurt Weill and Lotte Lenya, Bertolt Brecht and Hélène Weigel.

The recent catalogue devoted to *Couples modernes (1900-1950)*, published in 2018 under the direction of Emma Lavigne, with the collaboration of Elia Biezunski, Pauline Créteur and Cloé Pitiot¹⁰, provides a very exhaustive list; as this is an exhibition catalogue, it is not intended to go into the couple's creative work from an aesthetic or genetic point of view, but many ideas are already mentioned in it. What forms does the couple take, as a creative laboratory? Is there a trace of it in manuscripts and correspondence? Are there any changes recorded between the periods "before the couple" and during the common life? What places does the couple frequent, for formation and creation? What forms does the recognition of the work emanating from the couple take?

From the previous works, we will thus be led to think differently about experimentation in music and in the scenic musical space thought of as two or for two (these "two" can be performers, in particular). We can also look at the types of relationships that encourage creativity within these couples, from the most emblematic cases of hybridization – such as Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely – to the composer-performer relationships of the neo-avant-garde artists of the 1960s, through to interdisciplinary collaborations (John Cage with Merce Cunningham or Joseph Beuys).

A sociological perspective could also be of great value, both in terms of the writings used and the working methods.

*

The symposium is part of the RAG – Re-reading the Avant-Guards – program (ANR-15-IDEX-01). It will be followed by publication after evaluation by the Scientific Committee of the texts submitted.

Proposals (written in English or French, Italian or Spanish) should be sent to serge.milan@unice.fr and barbara.meazzi@unice.fr before April 5, 2019; they should include a summary of the project (300 words maximum) and a bio-bibliographic record (idem).

The working languages will be French, English, Italian and Spanish; the accommodation costs of the speakers will be covered by the RAG organisation.

¹⁰ *Couples modernes (1900-1950)*, ed. Emma Lavigne, Elia Biezunski, Pauline Créteur and Cloé Pitiot, Paris, Centre Pompidou-Metz / Gallimard, 2018.

UCA J.E.D.I.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LIRCÉS
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE

Scientific Committee: Willard BOHN (Professor emeritus, Illinois State University), Jean BURGOS (Professeur émérite, Université de Savoie-Mont Blanc), Matteo D'AMBROSIO (Università di Napoli Federico II), Nicolas DONIN (IRCAM, Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music), Gianluca GARELLI (Università de Firenze), Isabelle KRZYWKOWSKI (Université Grenoble-Alpes), Michelle A. MAGALHAES (Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University), Cathy MARGAILLAN (UCA-CMMC-Nice), Barbara MEAZZI (UCA-CMMC-Nice), Serge MILAN (UCA-LIRCÉS-Nice), François PARIS (UCA-CIRM-Nice), Luca SOMIGLI (Toronto University), Jean-François TRUBERT (UCA-CTEL-Nice).

Organisation UCA Nice: Cathy MARGAILLAN (CMMC), Barbara MEAZZI (CMMC), Serge MILAN (LIRCÉS), Jean-François TRUBERT (CTEL).