

JOSEPH KOSUTH

Né en 1945 dans l'Ohio aux États-Unis
Nationalité : américain
Vit et travaille à Rome en Italie
Mouvement associé : Art conceptuel

NOMBRES D'ŒUVRES DANS LE FONDS DE LA COLLECTION LAMBERT : 6

CITATION DE L'ARTISTE

« Tout art (après Duchamp) est (par nature) conceptuel car l'art n'existe que conceptuellement. »
« La seule exigence de l'art s'adresse à l'art. L'art est la définition de l'art. »

QUI EST-IL ?

Sitôt ses études d'art achevées, Joseph Kosuth abandonne le formalisme américain. Ses travaux, à la lisière de la philosophie, l'amènent à tenter de redéfinir l'art, à l'instar d'autres artistes des années 1960. Élargissant et interrogeant les cadres traditionnels des arts plastiques, il participe à la théorisation de l'**art conceptuel** et en devient l'un des principaux chefs de file. Il rédige notamment l'article « L'Art après la philosophie » en 1969 pouvant s'apparenter à un manifeste de l'art conceptuel. Le mouvement s'ancre dans la remise en cause de l'œuvre et de ses supports traditionnels ainsi que du statut de l'artiste et des institutions. **L'idée ou le concept prime**, les réalisations au sens matériel, visuel ou tangible apparaissent superficielles, éphémères voir superflues. Le mouvement **interroge l'idée-même de représentation** dans l'art en diversifiant les formes et les pratiques, allant même jusqu'à dématérialiser l'objet d'art. En d'autres termes, depuis toujours, l'art a pour but de représenter quelque chose ou quelqu'un sous la forme d'un objet d'art. Avec l'art conceptuel, on assiste pour la première fois dans l'histoire de l'art, à une expression artistique qui questionne la nécessité de la représentation matérielle. Il existe par exemple des œuvres qui ne consistent qu'en un ensemble d'instructions délivrées par l'artiste.

S'inscrivant dans cette mouvance, Joseph Kosuth articule son œuvre autour du **langage**. En 1965, il réalise, une série de travaux, les Proto-investigations, annonçant l'avènement de l'Art conceptuel. Avec cette série, l'artiste aborde l'art de manière **philosophique et cartésienne**. Il conçoit l'art selon un **principe tautologique** : « Art as idea as idea », pour reprendre les mots de l'artiste (l'art en tant qu'idée, en tant qu'idée), ou encore « L'art est la définition de l'art ».

Il illustre ce principe tautologique dans son œuvre phare, réalisée en 1965, *One and Three Chairs*, tirée de cette série, où il démontre qu'une chaise est une chaise.

La chaise est représentée de différentes manières : l'œuvre est composée d'une chaise, d'une photographie de cette dernière à la même échelle ainsi que d'un agrandissement photographique de sa définition extraite d'un dictionnaire. Quelle que soit la représentation, le plus important est l'idée que nous nous faisons de la chaise. Le concept prime donc sur tout le reste.

One and three chairs, 1965

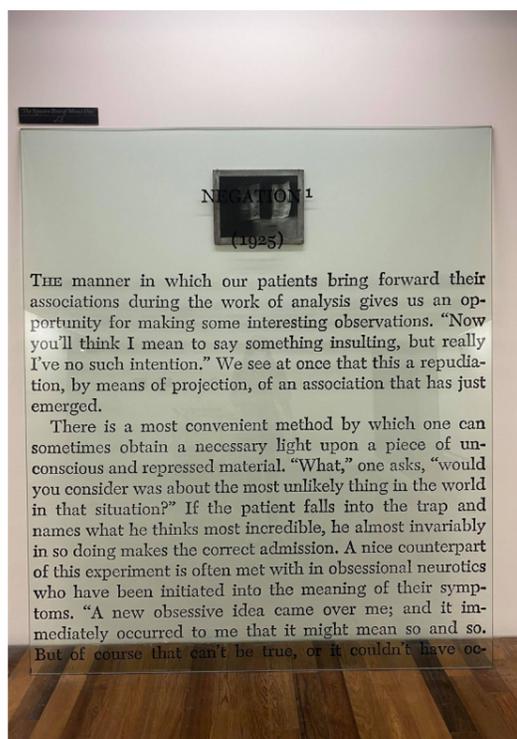
FOCUS SUR UNE ŒUVRE DE LA COLLECTION

The Square Root of Minus One (1988) est une sérigraphie sur verre, combinée avec une plaque de métal montrant le titre de l'œuvre souligné ainsi que le nombre « $\sqrt{-1}$ », appelé l'unité imaginaire. Elle est issue de la série d'œuvres, de Joseph Kosuth, consacrée aux écrits de Sigmund Freud, un neurologue autrichien, né en 1856 et mort en 1939, fondateur de la psychanalyse. L'artiste s'est, en effet, penché sur la pertinence des concepts analytiques du scientifique.

- **Demystification de l'art**: visuellement, l'œuvre sort des sentiers battus et propose une **nouvelle approche de l'art**. Elle est simplement posée au sol, sans cadre. La sérigraphie étant une technique d'imprimerie, par définition, elle ne constitue pas une pièce unique. Enfin, l'œuvre, **ne dépend pas entièrement de la main de l'artiste**, mais nécessite l'utilisation de machine.

- **Nouveau matériau de l'artiste : des éléments de la culture universelle** : dans cette œuvre, l'artiste n'utilise pas un matériau physique pour constituer son œuvre, mais de **la matière intellectuelle**. Cette sérigraphie cite l'essai de Sigmund Freud 'Negation' (1925). Dans cet essai, Freud introduit le concept de la dénégation désignant, au cours d'une psychanalyse d'un patient, un processus défensif consistant à énoncer des désirs, des pensées, des sentiments tout en ne les reconnaissant pas. Dans cet extrait, il énonce que le sujet peut, à l'abri de cette dénégation, formuler, donc approcher des représentations qui étaient refoulées. La psychanalyse favorise donc **la production de significations**. Autrement dit, lors d'une psychanalyse, à travers ses paroles, le patient produit du sens et c'est au psychanalyste de le déchiffrer.

- **Mise en parallèle de plusieurs disciplines** : parallèlement, Joseph Kosuth soutient l'hypothèse de **l'art comme un processus de production de significations** engageant le public de manière intellectuelle et non de manière esthétique et/ou émotionnelle. Soit, les artistes produisent du sens, **l'art est un langage que le public doit décrypter**. En insérant ce texte au cœur de son œuvre, Joseph Kosuth rapproche ainsi la création artistique et le travail analytique de Freud. Cette œuvre lie également **l'art et les mathématiques** avec la plaque en métal, représentant « $\sqrt{-1}$ », l'unité imaginaire, et le titre de l'œuvre. Dans son manifeste « L'Art après la philosophie », l'artiste énonce, en effet, que l'art partage des similarités avec les mathématiques.

NEGATION
(1925)

THE manner in which our patients bring forward their associations during the work of analysis gives us an opportunity for making some interesting observations. "Now you'll think I mean to say something insulting, but really I've no such intention." We see at once that this a repudiation, by means of projection, of an association that has just emerged.

There is a most convenient method by which one can sometimes obtain a necessary light upon a piece of unconscious and repressed material. "What," one asks, "would you consider was about the most unlikely thing in the world in that situation?" If the patient falls into the trap and names what he thinks most incredible, he almost invariably in so doing makes the correct admission. A nice counterpart of this experiment is often met with in obsessional neurotics who have been initiated into the meaning of their symptoms. "A new obsessive idea came over me; and it immediately occurred to me that it might mean so and so. But of course that can't be true, or it couldn't have oc-

PISTES PÉDAGOGIQUES

POUR LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

- Les différentes manières de se représenter et de s'appropriier le monde
- Le visiteur devient un détective qui cherche des indices de la présence de l'œuvre
- Les mots comme un outil plastique
- Une œuvre d'art est-elle toujours la même selon l'endroit où on la montre ?
- Créer une œuvre d'art conceptuelle : du diagramme au certificat ?
- Comment montrer l'immatériel ?
- Une idée peut-elle être une œuvre d'art ?
- Créer le concept d'une œuvre déjà existante
- Transformation d'une image existante dans une visée poétique ou artistique
- La mise en regard : modalités d'exposition
- Le regardeur comme déclencheur du processus artistique
- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets

[Un commentaire audio à écouter ici](#)

POUR LES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE

- Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité contemporaine.
- Le processus de création au centre des préoccupations de l'artiste
- L'art et la littérature : la place du langage dans l'art
- La question du marché de l'art
- Remise en question et théorisation des supports
- Rupture avec l'art traditionnel
- Réflexion sur l'accrochage des œuvres
- Dématérialisation de l'œuvre
- La démystification de l'œuvre d'art et de l'artiste
- Mettre en place des concepts : l'artiste comme passeur d'idées
- L'art conceptuel : concevoir, produire, diffuser différemment
- Détourner et se réapproprier les œuvres de ses pairs
- L'art et la philosophie
- L'art et les sciences

[Un commentaire audio à écouter ici](#)

RESSOURCES ANNEXES

Artist Talk #4 : Joseph Kosuth -Belvedere 21 (sous-titre en français disponibles dans les paramètres)

[À visionner et écouter ici](#)

L'article de l'artiste « L'Art après la philosophie » (1969) commenté

[À visionner ici](#)

Documentaire - 14 AMERICANS: DIRECTIONS OF THE 1970s

[À visionner ici](#)

L'art conceptuel : Centre Pompidou, Voulez-vous un dessin ?

[À visionner ici](#)

If I Expect to See Red, Then I Prepare Myself for Red, 1979