
Ce programme international est mené par une équipe franco-brésilienne de chercheurs en humanités, sciences sociales, arts et littérature. Il vise à la réalisation d'une plateforme numérique d'histoire culturelle transatlantique, éditée en quatre langues, pour analyser les dynamiques de l'espace atlantique et comprendre son rôle dans le processus de mondialisation contemporain. À travers une série d'essais consacrés aux relations culturelles entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, il met en œuvre une histoire connectée de l'espace atlantique depuis le XVIIIe siècle.

Arts visuels

[Julie Verlaine](#) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

[Didier Aubert](#) - Université Sorbonne Nouvelle

Atlantique Sud - Atlantique Nord - Afrique - Europe - Caraïbes - Amérique du Sud - Amérique du Nord

L'espace atlantique dans la globalisation - La consolidation des cultures de masse - Un atlantique de vapeur - Révolutions atlantique et colonialisme

Dans le domaine des arts visuels, l'étude des circulations transatlantiques connaît un développement récent, dont l'enjeu principal est la réécriture d'une histoire des arts à l'époque moderne et contemporaine encore profondément marquée par le récit moderniste occidental-centré.

Dans le domaine des arts visuels, l'étude des circulations transatlantiques connaît un développement récent, dont l'enjeu principal est la réécriture d'une histoire des arts encore profondément marquée par le récit moderniste ethnocentré, faisant des écoles européennes des beaux-arts les fondements exclusifs du canon, et des avant-gardes européennes des années 1875-1930 le seul moteur des expérimentations formelles. Comme dans d'autres domaines, l'adoption d'un point de vue transatlantique met l'accent sur les circulations multilatérales, en termes d'influences sur les formes et les représentations, d'itinéraires individuels et collectifs, d'échanges matériels et intellectuels. Il permet de donner une vision plus complexe et nuancée des sens de circulation de l'innovation artistique : les traditionnelles représentations reliant des centres (ou capitales artistiques) et des périphéries (ou zones d'influence, de rayonnement) sont bousculées par des travaux de recherches récents, menés dans cette perspective d'une histoire cinétique des arts qui se développent à la fois en Europe (Béatrice Joyeux-Prunel à l'École Normale Supérieure de Paris puis à l'Université de Genève), aux États-Unis (Catherine Dossin à Purdue University, Daniel Quiles à l'Art Institute de Chicago, Michelle Greet à George Mason University, entre autres) mais aussi au Brésil (Ana Paula Cavalcanti Simioni à l'Université de São Paulo), pour ne citer que quelques exemples.

Le prisme des échanges transnationaux invite à considérer l'importance des interactions et des rencontres, des transferts culturels en tous sens, des recherches identitaires diasporiques (décrites par Stuart Hall) ou continentales (du panaméricanisme de José Gómez Sicre aux images « latino-américaines » promues par le Conseil mexicain de la photographie), des phénomènes d'appropriation et de métissage, à toutes les échelles spatiales (entre deux institutions, entre deux villes, entre deux aires culturelles) et temporelles (le temps de l'événement, comme lors des Expositions universelles, des rétrospectives, des biennales et des foires, mais aussi le temps de l'enseignement dans les écoles, les ateliers et les résidences d'artistes, et celui de l'expatriation, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles). Aussi s'attache-t-on à étudier ce qui circule, au plan matériel : des artistes (qui naissent ici, se forment là et exposent ailleurs), des œuvres (qui sont créées ici, vendues là et conservées définitivement dans tel musée où elles peuvent être en réserve ou sur les cimaises), mais aussi des médiateurs humains (critiques d'art, marchands d'art puis galeristes, amateurs et collectionneurs) ou non humains (revues, reproductions, correspondances).

La dimension immatérielle des circulations n'est pas en reste, avec un intérêt fort pour l'évolution dynamique des formes, des goûts et des sensibilités, au prisme des rencontres interculturelles : ce que le déplacement, la « translocation » (Bénédicte

Savoy) fait à l'art est bien au cœur de ces travaux qui questionnent les rapports de domination entre aires culturelles, mais aussi les phénomènes de réception, de métissage et de réappropriation des objets ou des individus déplacés. L'intégration d'un artiste dans un microcosme culturel distinct de celui dans lequel il a grandi et été formé (par exemple les Américains du Nord ou du Sud installés à Paris à plusieurs périodes, étudiés par Elisa Capdevila et Michelle Greet) ou celle d'une œuvre d'art dans un espace public nouveau (la statue de la liberté à l'entrée de New York, mais aussi l'art dit primitif à Paris, ou encore les abstractions gestuelles à São Paulo) constituent des cas d'étude privilégiés.

À travers l'observation des dynamiques, en termes de modèles et de contre-modèles, d'Anciens et de Modernes, mais aussi de logiques concurrentielles, nationalistes ou *a contrario* cosmopolites et internationalistes, et des effets de convergences et de divergences (appropriations et rejets, affinités transnationales), l'histoire transatlantique des échanges artistiques est en dialogue constant avec la géographie, la sociologie et l'anthropologie, et regarde les phénomènes culturels en prenant en compte l'importance des déterminations économiques, techniques et politiques de leur émergence et de leur développement. Il s'agit en effet de comprendre la manière dont se construisent et s'érodent les hégémonies artistiques (la veille Europe des académies au xviiie siècle, les pôles d'innovation formelle au xixe siècle, la domination de New York après 1940), dont s'articulent les différents espaces de la production, de la médiation et de la réception des arts. Aussi Béatrice Joyeux-Prunel, à la suite de Thomas DaCosta Kaufmann, plaide-t-elle pour une « histoire spatiale de l'art » dans son projet Artl@s fondé en 2009.

Ainsi s'écrit une histoire plus mondiale des arts visuels à l'époque contemporaine, attentive notamment aux circulations multilatérales (entre Europe, Amériques, Afrique), et à même, en décentrant le regard, d'enrichir considérablement les savoirs.

Bibliographie

[Voir sur Zotero](#)

- Baetens, Jan Dirk, and Lyna Dries. *Art Crossing Borders: The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914*. Leiden: Brill, 2019.
- Bair, Nadya. *The Decisive Network: Magnum Photos and the Postwar Image Market*. Oakland: University of California Press, 2020.
- Capdevila, Elisa. *Des Américains à Paris. Artistes et bohèmes dans la France de l'après-guerre*. Paris: Armand Colin, 2017.
- Charle, Christophe. *Le temps des capitales culturelles: XVIIIe-XXe siècles*. Paris: Champ Vallon, 2009.
- DaCosta Kaufmann, Thomas. *Toward a Geography of Art*. Chicago: Chicago University Press, 2004.
- Dossin, Catherine. *The Rise and Fall of American Art, 1940s-1980s: A Geopolitics of Western Art Worlds*. Londres: Ashgate, 2015.
- Greet, Michelle. *Transatlantic Encounters: Latin American Artists in Paris Between the Wars*. Yale University Press, 2018.
- Hall, Stuart. "Cultural Identity and Diaspora." *Framework: the Journal of Cinema and Media* 36 (1989): 222-37.
- Hurm, Gerd, Anke Reitz, and Shamoon Zamir. *The Family of Man Revisited: Photography in a Global Age*. London, New York: I. B. Taurus, 2018.
- [Joyeux-Prunel, Béatrice. "Art History and the Global: Deconstructing the Latest Canonical Narrative." *Journal of Global History* 14, no. 3 \(2019\): 413-35.](#)
- Joyeux-Prunel, Béatrice. *Les avant-gardes artistiques 1918-1945: une histoire transnationale*. Paris: Gallimard, 2017.
- Joyeux-Prunel, Béatrice. *Les avant-gardes artistiques 1848-1918: une histoire transnationale*. Paris: Gallimard, 2018.
- Jules-Rosette, Bennetta. *African Art Reframed: Reflections and Dialogues on Museum Culture*. Urbana: University of Illinois Press, 2020.
- Kaufmann, Thomas DaCosta. *Toward a Geography of Art*. Chicago: Chicago University Press, 2004.
- Kaufmann, Thomas DaCosta, Catherine Dossin, and Béatrice Joyeux-Prunel. *Circulations in the Global History of Art*. Londres: Ashgate, 2015.
- Lovell, Margaretta. *A Visitable Past: Views of Venice by American Artists, 1860-1915*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Meyer, Andrea, and Bénédicte Savoy. *The Museum Is Open: Towards a Transnational History of Museum 1750-1940*. Berlin: De Gruyter, 2014.

Serviddio, Fabiana. "Exhibiting Identity: Latin America between the Imaginary and the Real." *Journal of Social History* 44, no. 2 (2010): 481-98.

Hecho en Latinoamérica: Segundo coloquio latinoamericano de la fotografía latinoamericana contemporánea. Ciudad de México, Consejo Mexicano de Fotografía, 1981.

Auteurs

- [Julie Verlaine](#) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Julie Verlaine est historienne, MCF à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre junior de l'IUF 2017-2022, directrice du master "Patrimoine et musées" (Paris 1), membre du CHS. Ses recherches portent sur l'histoire sociale et culturelle du patrimoine et des arts visuels au XXe siècle, et plus particulièrement sur le marché de l'art et les échanges artistiques dans le monde occidental, et sur les collections d'art publiques et privées.

Julie Verlaine is an historian, associate professor at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Junior member of the IUF (2017-2022), director of the Master's Degree "Cultural Heritage Studies", Paris 1, member of the Laboratory CHS. Her research is devoted to a social and cultural history of cultural heritage and visual arts in the XXth century, and more specifically to the art market and artistic exchanges and dialogues in the Western world, to the public and private art collections.

- [Didier Aubert](#) - Université Sorbonne Nouvelle

Didier Aubert teaches American Studies at Sorbonne Nouvelle University. He is a MERA fellow at the Center for the Study of Material & Visual Cultures of Religion (2016-2021). His essays on photography and photojournalism across the Americas have been published in various international journals including *Visual Studies*, and *Etudes Photographiques*. He co-edited *Refaire l'Amérique* in 2011 and *L'Amérique des Images* in 2013. He is a member of *Transatlantic Cultures'* editorial team.