

Deux nouveaux catalogues raisonnés : Markus Raetz et Augusto Giacometti

Les catalogues raisonnés de Markus Raetz et d'Augusto Giacometti permettent de rendre hommage à deux artistes aussi innovants qu'indépendants, et d'explorer leur œuvre sous un angle nouveau.

Tabea Schindler

fig. 1-2

Parus en 2023, les volumes 30 et 31 de la série « Catalogues raisonnés d'artistes suisses » de SIK-ISEA résultent de plusieurs années de recherches réalisées par le département Histoire de l'art (fig. 1-2). Le premier est consacré à l'œuvre plastique de l'artiste bernois Markus Raetz (1941-2020), tandis que le second se penche sur le peintre Augusto Giacometti (1877-1947), originaire du Val Bregaglia. Les deux projets avaient été présentés dans les rapports annuels de 2018 et de 2019. Ces ouvrages de poids – au sens figuré comme au sens littéral – serviront de référence aux futures études sur la peinture pratiquée au seuil du modernisme ainsi que sur les arts plastiques de la seconde moitié du XXe siècle.

Le catalogue raisonné de Markus Raetz

Les premiers entretiens avec l'artiste remontent à 2014 ; on s'est rapidement accordé sur un but commun, celui de dresser un catalogue raisonné de l'œuvre de Markus Raetz. Puis, la question s'est rapidement posée de savoir quelles réalisations fallait-il classer comme tridimensionnelles, et lesquelles n'appartenaient pas à cette catégorie. Cette discussion s'est poursuivie tout au long des années suivantes. Notre catalogue raisonné rassemble les reliefs, les objets et les installations de Raetz. Ses peintures sur tissu (*Bildtücher*), conçues pour être accrochées à plat sur un mur sans se matérialiser dans l'espace, ne sont pas comprises dans cet ouvrage. Elles figurent néanmoins sur le portail de recherche de SIK-ISEA, de même que quelques dessins et peintures (fig. 3). Notre catalogue raisonné complète ainsi la publication de Rainer Michael Mason sur les estampes (1991/2014) et comble une importante lacune dans l'étude historiographique de la production de Raetz.

Au début du projet, le nombre d'œuvres plastiques était estimé à environ 300 ; l'inventaire a fini par recenser 1'700 réalisations, dont quelque 600 éditions limitées. Outre la section très exhaustive du catalogue, notre ouvrage de 608 pages, richement illustré et divisé en deux tomes, contient trois essais scientifiques qui éclairent le corpus de Markus Raetz de différents points de vue : Franz Müller, principal auteur et directeur du projet, se penche sur la question complexe de la tridimensionnalité chez Raetz (fig. 4) ; Patricia Bieder met l'accent sur un aspect longtemps négligé par les recherches précédentes, soit le rôle essentiel des instructions, des plans d'installation et des emballages dans l'œuvre de l'artiste (fig. 5) ; Katharina Ammann, enfin, passe en revue toutes ses expositions ainsi que l'écho qu'elles ont suscité (fig. 6). L'œuvre incomparable de Markus Raetz s'étend sur plus de six décennies et le place parmi les représentant-e-s les plus renommé-e-s de l'art contemporain suisse. Étant donné qu'il a régulièrement participé à des expositions à l'étranger, sa

fig. 3

Markus Raetz, *Selbstbildnisse I*, 1977, colle mélangée à du pigment sur toile de coton, 95,5 × 90 cm, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, © ProLitteris, Zurich

→ fig. 4

Markus Raetz, *Chambre de lecture* (détail), 2013-2015, installation composée de 432 objets : fil de fer, fil polyamide, propriété privée, cat. 807, fig. : MASI Lugano, 2016, © ProLitteris, Zurich

→ fig. 5

Markus Raetz, *Sammlung*, Berne, 1965, plaque polystyrène (« Sagex ») avec trente entailles destinées à des objets trouvés, 38 × 49,5 × 3,5 cm (plaque), propriété privée, cat. 81, © ProLitteris, Zurich

→ fig. 6

Markus Raetz, *Zeemansblik*, 29.2.1988, Museum of Contemporary Art San Diego, La Jolla, cat. 542, fig. : 43e Biennale de Venise, Pavillon suisse, 1988, © ProLitteris, Zurich

réception va bien au-delà de nos frontières. Le catalogue raisonné recense ainsi 153 expositions monographiques et 734 expositions de groupe aux niveaux national et international.

Un public intéressé a pu découvrir cette nouvelle ressource en 2023 lors de deux présentations, l'une à la Villa Bleuler et l'autre au Kunstmuseum Bern. Quelques mois plus tard, la version numérique du catalogue a été mise en ligne sur le portail de recherche de SIK-ISEA ainsi que sur le site markus-raetz.ch. Ses contenus correspondent à leur équivalent imprimé, mais offrent de précieuses fonctions supplémentaires, telles que des séquences vidéo de différents objets cinétiques, des modes de consultation complexes ainsi qu'une liste détaillée des matériaux employés par l'artiste. Trente-et-une réalisations ont été filmées en vidéo afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent les contempler sous différents angles. Ces séquences simulent un aspect essentiel à la production de Raetz, le mouvement spatial (de l'œuvre et du public), qui permet d'en apprécier toute la pluralité visuelle et sémantique. La liste détaillée des matériaux employés tient à refléter la polyvalence technique et artisanale de l'artiste. Sur ce plan, Raetz ne s'est pas limité à un répertoire traditionnel, mais a su reconnaître le potentiel créatif des éléments que le hasard a mis sur son chemin. Ces « objets trouvés » sont tour à tour recueillis dans la nature, dans un magasin de bricolage, voire au bord d'une route. Cette liste de matériaux témoigne de l'ouverture d'esprit de l'artiste au moment de concevoir de nouveaux travaux.

Les priorités thématiques de Markus Raetz et d'Augusto Giacometti

Issus de générations différentes, Markus Raetz et Augusto Giacometti ont néanmoins un point commun : ils focalisent leur attention sur un domaine précis. Le premier se passionne pour la perception visuelle et sa représentabilité, le second est fasciné par les couleurs et leurs théories. Alors que le catalogue raisonné de l'œuvre plastique de Raetz questionne l'aspect fondamental de la tridimensionnalité, c'est le thème de la couleur comme outil de création et phénomène optique qui forme le fil conducteur de l'ouvrage sur Giacometti.

Le catalogue raisonné d'Augusto Giacometti

Cette publication rassemble les tableaux, les peintures murales et les vitraux de Giacometti. Ses mosaïques, longtemps négligées par la recherche, sont également incluses. Comme Raetz, Giacometti se montre très polyvalent, aussi bien aux niveaux des disciplines artistiques que des motifs picturaux. Ceux-ci se révèlent tour

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7
Augusto Giacometti, *Die Nacht (Ogni vivente loda il Signore)*,
1903, huile sur toile, 251,5 × 110 cm,
Confédération helvétique, Office de la culture, cat. 4

à tour figuratifs, abstraits ou informels et caractérisent en même temps plusieurs phases de création. Le vif intérêt que Giacometti porte au phénomène de la couleur et à ses théories constitue l'axe de son œuvre.

Divisé lui aussi en deux tomes, ce catalogue raisonné comprend un total de 908 pages. Dans le premier volume, six essais scientifiques abordent la production de Giacometti sous différentes perspectives : Beat Stutzer (auteur principal) porte un éclairage sur les débuts de l'artiste encore engagés dans l'Art nouveau et dans le symbolisme (fig. 7), et documente son cheminement vers l'abstraction et la non-figuration (fig. 8) ; Denise Frey (autrice principale) s'intéresse aux peintures murales (fig. 9) ; le directeur de projet Michael Egli (auteur principal) examine les vitraux (fig. 10) ; finalement, Karoline Beltinger et Silja Meyer, effectuent avec le concours d'autres collègues, une analyse technologique de la peinture de Giacometti tout en tenant compte du rôle de son « cercle chromatique » (fig. 11). Ces essais précèdent un aperçu du réseau de Giacometti (illustré par un graphique), sa biographie et la section du catalogue avec 556 notices. Le premier tome est dédié aux tableaux de l'artiste, le second aux fresques, aux mosaïques et aux vitraux. L'œuvre riche et complexe de Giacometti a largement contribué à la naissance de l'art moderne en Suisse. Notre catalogue raisonné approfondit les connaissances sur son travail et révèle en même temps de nouvelles constatations sur la création artistique et culturelle en Suisse autour de 1900 ainsi que sur les nombreux événements politiques qui ont marqué la première moitié du XXe siècle.

Une présentation du catalogue raisonné de Giacometti a eu lieu à la Villa Bleuler en novembre 2023. Parallèlement, sa version numérique a été mise en ligne sur le portail de recherche ainsi que sur augusto-giacometti.ch, ce qui multiplie les fonctionnalités et les combinaisons possibles. C'est aussi à la Villa Bleuler que s'est tenu, pour coïncider avec le lancement du catalogue et de sa variante électronique, le symposium interdisciplinaire de deux jours, *Les commandes d'art public en Suisse pendant la première moitié du XXe siècle*. Cette conférence a suivi le même concept thématique que l'élaboration de notre ouvrage et a mis l'accent sur les rôles distincts de Giacometti en tant qu'artiste et au service de la politique culturelle suisse. Ce sont notamment ces tâches officielles qui lui ont fait connaître de près les processus de sélection et de décision liés aux commandes.

Effet de synergie

Les deux projets ont tiré parti des synergies qu'ils ont créées avec diverses expositions spéciales : *MARKUS*

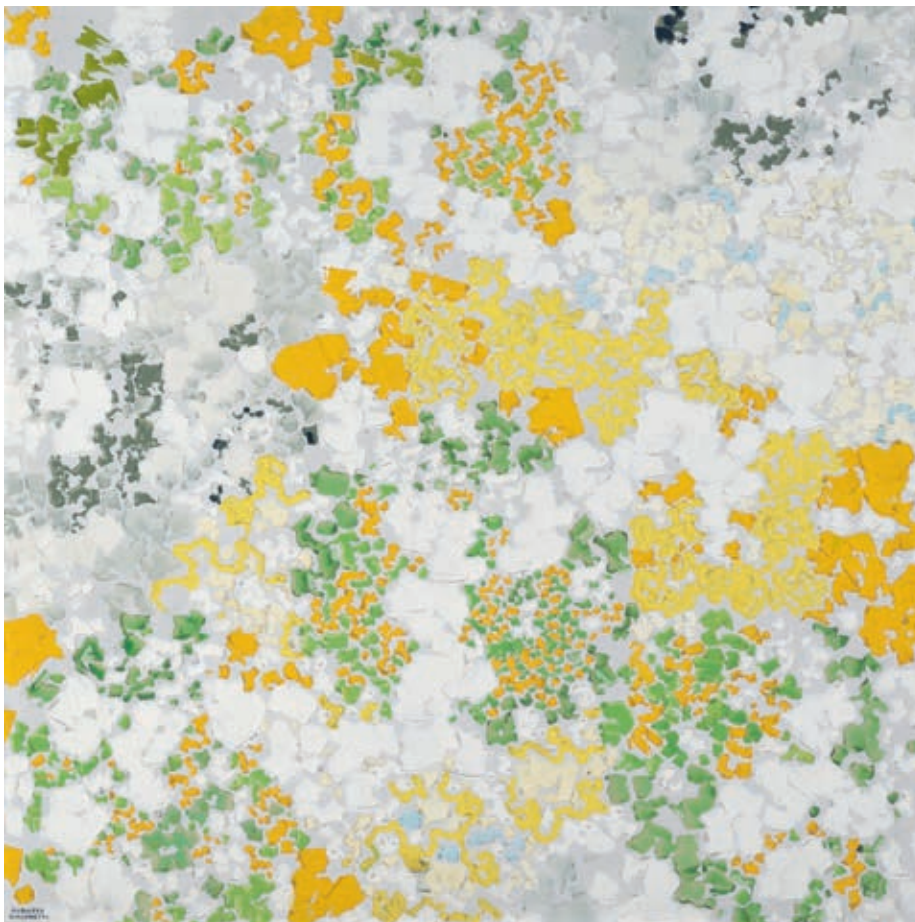

fig. 8
Augusto Giacometti, *Eine Besteigung des Piz Duan*, 1912, huile sur toile, 84,5 × 84 cm, Kunsthau Zürich, cat. 72

fig. 9
Augusto Giacometti, *Gewölbmalerei im Zürcher Amtshaus I* (détail avec arc-doubleau au milieu), 1924, peinture a secco et a fresco sur mortier, hall d'entrée de l'Amtshaus I, collection de la Ville de Zurich, cat. 519.1

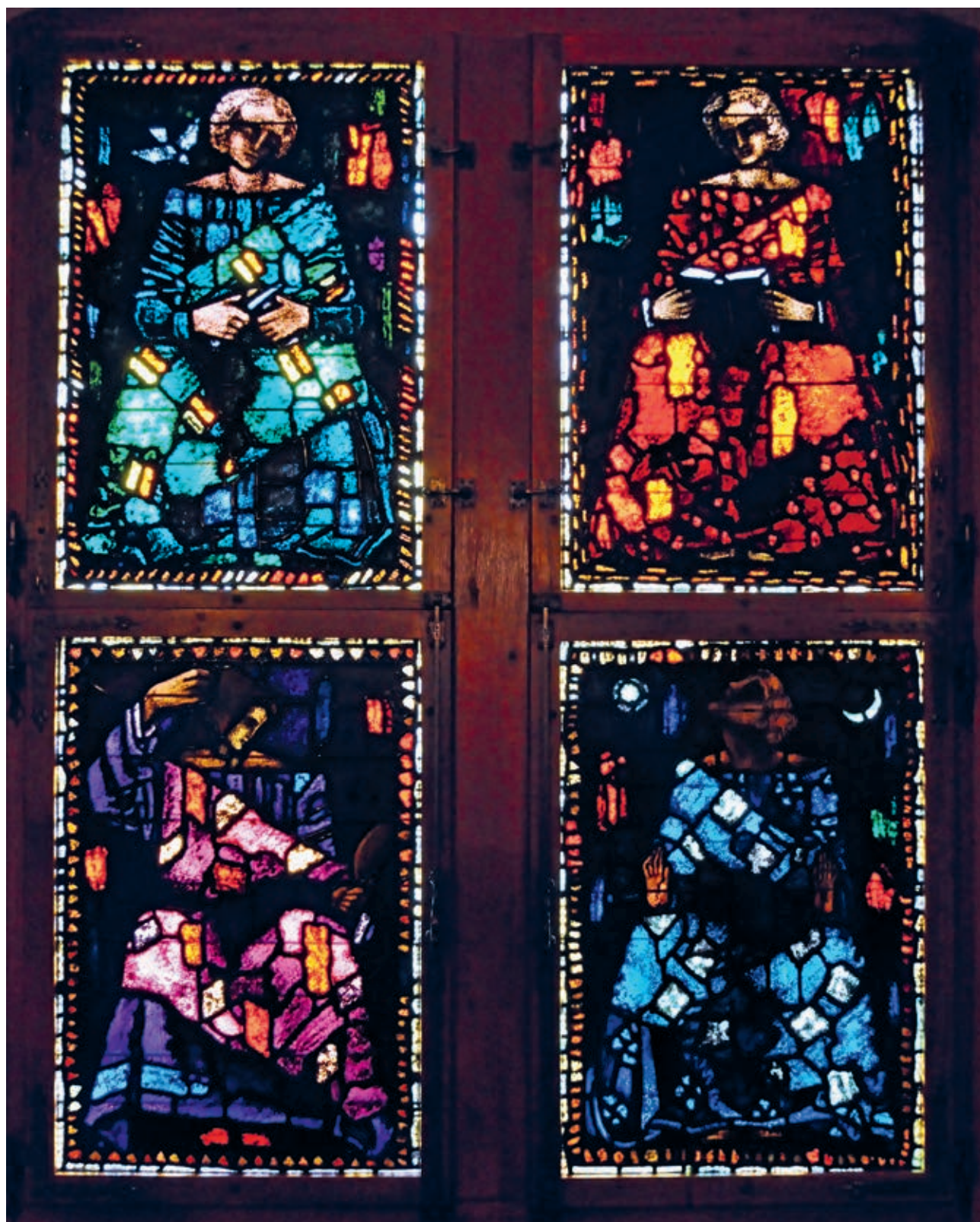

fig. 10
Augusto Giacometti, *Die vier Tageszeiten*, 1941-1943, vitraux, émail noir fin, plomb, quatre parties dont chacune mesure 100,4 × 68,2 cm, exécution : Ludwig Jäger, St-Gall, Hôtel de ville de Berne, cat. 555

RAETZ. oui non si no yes no, dont le titre fait allusion aux mobiles tridimensionnels, organisée au Kunstmuseum Bern du 8 septembre 2023 au 25 février 2024 et *Augusto Giacometti. Freiheit | Auftrag*, qui s'est tenue à l'Aargauer Kunsthhaus du 27 janvier au 20 mai 2024. Cette exposition a exploré la tension entre la création autonome et la commande artistique, une dualité que Giacometti maîtrisait avec virtuosité. Les deux établissements ont réalisé ces événements ainsi que le programme d'activités en étroite collaboration avec les auteur·trice·s de SIK-ISEA et proposent désormais dans leurs boutiques les catalogues raisonnés respectifs. À Aarau, où il s'agissait d'une coopération officielle entre le musée et SIK-ISEA, plusieurs prêts des Archives suisses de l'art se sont ajoutés aux multiples tableaux et commandes artistiques de Giacometti. Les auteur·trice·s du catalogue raisonné ont partagé les responsabilités de l'exposition avec le musée et ont ainsi pu communiquer les résultats des recherches de SIK-ISEA à un public plus nombreux.

Soutien financier

Les deux projets en question ont été financés par diverses fondations ainsi que par des mécènes privé·e·s dont la liste complète est présentée aux pages 12 et 13 de ce rapport annuel.

fig. 11

Augusto Giacometti, *Farbkreis*, vers 1907, huile et crayon sur toile, 69,5 × 68 cm, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthour (inv. 04282), cat. 10