

Connaissance des matériaux

La connaissance des matériaux et des techniques a toujours été d'une importance capitale pour l'identité de l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) – preuve en est la nouvelle formation continue proposée.

Dans les premiers statuts de son Association, SIK-ISEA avait promis, au-delà de la recherche et de la documentation sur la création artistique en Suisse, de se mettre au service de «la formation systématique d'historiens de l'art aussi sur le plan pratique». L'objectif était, explicitement, de compléter «les possibilités de formation et les programmes de travail des hautes écoles, musées et associations existants». Il s'agissait, ce faisant, comme le précise la première esquisse de projet de fondation de l'Institut en 1946, de pouvoir «étudier et s'exercer en contact le plus étroit possible et en collaboration avec les hautes écoles et les musées, avec des artistes et restaurateurs actifs». Soixante-dix ans après ce premier document, cet objectif est devenu réalité: depuis octobre 2017, SIK-ISEA offre aux historiennes et historiens de l'art la possibilité d'acquérir dans le cadre de cette nouvelle formation continue – *Histoire de l'art appliquée. Matériaux et techniques*, jusqu'ici unique en son genre – des connaissances de base dans le domaine des matériaux et techniques artistiques ainsi que des pratiques d'histoire de l'art. Organisée par SIK-ISEA en coopération avec la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), cette formation continue d'un an comprend environ 30 jours de cours pour l'obtention d'un *Certificate of Advanced Studies* (CAS).

L'enseignement porte non seulement sur les disciplines classiques des beaux-arts – peinture, sculpture, dessin et gravure – mais aussi sur les nouveaux médias tels que l'art vidéo ou l'art numérique, sans oublier le domaine des arts appliqués avec la céramique, le verre et les métaux, les textiles et le mobilier. SIK-ISEA propose un cours de haute qualité professionnelle dans chacun de ces domaines pour 20 participants au maximum. Cela n'est possible que grâce à la collaboration des musées et des instituts de recherche spécialisés, parmi

lesquels la Fondation Abegg, la Fondation suisse pour la photographie, la Hochschule der Künste Bern, la Kunstgiesserei Sitterwerk, le Musée national suisse ou le Musée Rietberg. L'équipe de professeurs du CAS comprend plus de 50 doctorants, tous des spécialistes avérés. Des visites de maisons de vente aux enchères et des entretiens avec leurs experts permettent en outre d'approfondir les connaissances et expériences acquises.

Ce nouvel engagement de SIK-ISEA dans le domaine de la formation continue aura atteint son objectif lorsque les connaissances acquises sur les propriétés matérielles d'une œuvre permettront non seulement une meilleure compréhension de celle-ci, mais aussi de l'approfondir et de la transformer en se superposant à l'approche historique et artistique.

Dans un autre domaine d'activités, à savoir l'élaboration de catalogues raisonnés, cette interaction entre l'approche historico-artistique et la compréhension technologique est particulièrement manifeste. Les échanges d'expériences entre spécialistes de la technologie de l'art et historiens de l'art concernent aussi bien les questions relatives au processus de travail d'un artiste et à la datation ainsi qu'à l'authentification d'œuvres. En 2017, SIK-ISEA a publié deux ouvrages qui se fondent largement sur cette forme de recherche: le catalogue raisonné de l'œuvre de Niklaus Manuel et celui des figures de Ferdinand Hodler.

Avec le catalogue raisonné Niklaus Manuel, rédigé par Michael Egli et Hans Christoph von Tavel avec la collaboration de Petra Barton Sigrist, l'œuvre du célèbre artiste bernois de la Renaissance a été pour la première fois analysé et documenté de manière complète et approfondie. Dans cette publication en deux volumes, l'ensemble des peintures et des dessins de Niklaus Manuel sont décrits dans le détail, et chaque œuvre est assortie d'un vaste appareil scientifique. Parallèlement à la parution de l'ouvrage, SIK-ISEA a publié une version en ligne librement accessible, qui permet des recherches complexes sur l'ensemble des œuvres et qui, pour les plus intéressantes d'un point de vue technologique, offre la possibilité de passer aisément de la reproduction en lumière courante à celle en lumière infrarouge ou ultraviolette.

L'analyse de la technique picturale et des matériaux utilisés a joué également un rôle très important pour le catalogue raisonné de l'œuvre de Ferdinand Hodler. Les résultats de cette analyse ont été publiés pour la première fois en 2007 dans un volume de la collection «KUNSTmaterial», éditée par l'Institut; un autre volume consacré à la technique picturale de Hodler suivra en 2019. Parallèlement, les résultats ont été intégrés dans le catalogue raisonné des

peintures de Hodler, un vaste projet scientifique sous la direction d'Oskar Bächtli et de Paul Müller, qui analyse l'œuvre picturale de Hodler non seulement de manière radicalement nouvelle et avec la plus grande rigueur scientifique, mais aussi beaucoup de curiosité et une ouverture d'esprit permettant la remise en question d'hypothèses communément admises jusqu'ici.

En 2017, SIK-ISEA a publié les deux tomes consacrés aux figures de Hodler, et après la parution des volumes dédiés, l'un aux paysages en 2008 et l'autre aux portraits en 2012, le catalogue des peintures est achevé. Outre le répertoire des œuvres, il renferme une analyse fouillée des questions spécifiques concernant notamment la fonction des répétitions, des schémas et de la «rythmisation», ainsi que le style monumental ou le problème de l'expression. Le projet du catalogue raisonné Ferdinand Hodler sera définitivement terminé en mai 2018, pour le centième anniversaire de la mort de l'artiste, avec la publication de la quatrième et dernière partie sous forme d'un volume documentaire. Outre la biographie enrichie de documents et une sélection d'écrits de Hodler, il présentera aussi de nouveaux résultats d'analyse, en particulier sur la formation du peintre, sur les projets non réalisés malgré leur état d'avancement ou encore sur les maquettes.

Au cours de l'année sous revue sont parus deux autres ouvrages dans lesquels l'Institut s'aventure en terre inconnue: avec *Wissenschaft, Sentiment und Geschäftssinn. Landschaft um 1800*, SIK-ISEA a publié pour la première fois une anthologie non seulement sous forme imprimée, mais aussi sous forme de livre numérique en libre accès, enrichi de nombreux liens. Cette publication, le 10e volume de la série «outlines», met en lumière dans 14 essais la vague d'innovation qu'a connue la peinture de paysage au nord des Alpes vers 1800. Quant au manuel *Successions d'artistes – Guide pratique*, paru en allemand et en français, il constitue un ouvrage de référence concis et pourtant aussi exhaustif que possible. Il fournit des informations aux artistes et à leurs proches ainsi qu'aux personnes gérant des successions d'artistes. Les thèmes abordés sont la conservation de l'œuvre, son inventaire et sa documentation, mais aussi certains aspects juridiques, financiers et fiscaux. L'ouvrage traite également des questions concernant l'évaluation de la succession et les stratégies de médiation de l'œuvre. Il a été réalisé dans le cadre des activités du Centre suisse de conseil en matière de successions d'artistes établi par SIK-ISEA.

Comme chaque année, seuls certains projets choisis ont pu être mentionnés ici. Vous trouverez en revanche une vue d'ensemble plus complète des activités de l'Institut sur les pages suivantes. Nous voudrions remercier ici chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus sur le plan conceptuel et financier au cours de l'année écoulée. J'aimerais également exprimer toute ma gratitude au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), au Canton et à la Ville de Zurich, ainsi qu'aux membres et au comité de l'Association pour la promotion de SIK-ISEA. Je remercie enfin tous mes collègues de l'Institut, qui font preuve d'un engagement admirable, pour leur excellente collaboration, empreinte de respect mutuel.

Roger Fayet
Directeur