

« Les expositions d'art mexicain en France au XXIe siècle : contradictions et mise en scène de l'héritage nationaliste. »

Ivonne Dubois Jiménez sous la direction de Christophe Giudicelli (Université de Paris 4) & Paula López Caballero (Universidad Nacional Autónoma de México).

Cette recherche analysera le regard porté par les institutions françaises au XXIe siècle sur l'art mexicain comme d'un art représentatif d'une nation. Également de l'image nationale véhiculée par la sphère diplomatique, les créateurs et les professionnels de l'art mexicains. Il sera non seulement important d'analyser la manière dont le pouvoir hégémonique a façonné les définitions d'indigène, de métissage et de *mexicanité*, mais aussi de s'interroger sur la manière dont les acteurs eux-mêmes, dans ce cas les professionnels de l'art mexicains, articulent et font leurs ces idées (LÓPEZ CABALLERO, 2009).

L'« art mexicain » sera ici compris comme une catégorie (LASSIBILLE, 2004). Tenter de délimiter ses contours sera utile pour observer comment les idéologies nationalistes postrévolutionnaires autour du métissage semblent être encore opérantes aujourd'hui. Réfléchir sous quelles formes l'art mexicain est présenté, aux artistes qui le représentent et aux intérêts que cherche à défendre cette catégorie, permettra d'identifier les points de tension et les contradictions qui circulent au sein de la représentation d'une soi-disant « identité mexicaine ».

Au Mexique des XIXe et XXe siècles, la consolidation d'un patrimoine national, à l'aide des dispositifs expositionnaires présentés par les musées (BENNETT, 2016), ont participé à la fabrication d'un lien de parenté avec le passé préhispanique (GIUDICELLI, 2011). La culture mexicaine a été un élément central pour le rayonnement des idéologies nationalistes du métissage, à l'intérieur comme à l'extérieur du Mexique. Au milieu du XXe siècle, les missions de diplomatie culturelle promues par des fonctionnaires tels que Miguel Covarrubias ou Fernando Gamboa (MOLINA POSADAS, 2012, DEBROISE, 2018), ont jeté les bases d'une pratique curatoriale institutionnelle qui a laissé un héritage encore vivace aujourd'hui.

Le modèle d'exposition rétrospective d'art mexicain — construit autour du patrimoine artistique et archéologique, en miroir avec l'histoire hégémonique nationale — bien que disloqué de nos jours, continue d'apparaître sous la forme de modules séparés dans les productions muséales sur l'art mexicain en France. On observe dans plusieurs de ces expositions comment un récit nationaliste est souvent privilégié, marqué par l'héritage post-révolutionnaire qui exalte les origines mexicaines situées dans la grandeur préhispanique, ainsi que le caractère métis du peuple mexicain.

Concernant la France, les échanges culturels et la diplomatie culturelle avec le Mexique ont été fructueux — avec d'éventuelles frictions politiques entre les deux pays — depuis au moins cent ans (ORTEGA OROZCO, 2016). Dès le début du XXIe siècle, un nombre non négligeable d'expositions sur le Mexique, tant archéologiques qu'artistiques, ont été organisées au sein de divers musées, fondations d'art et espaces d'exposition en France avec un volume en augmentation depuis les deux dernières années¹.

On observe également une tendance à mobiliser des éléments esthétiques préhispaniques, ou bien en lien avec la culture populaire, dans la production de certains artistes contemporains mexicains². La préoccupation de ces artistes de se réapproprier de ces esthétiques nous amène à nous interroger pourquoi la société mexicaine continue à faire sienne l'affirmation selon laquelle les cultures préhispaniques seraient l'origine la plus pure du peuple mexicain ? La revendication du lien avec ces ancêtres précoloniaux serait-elle l'élément qui donne de la valeur à l'existence mexicaine et de l'appartenance à la nation ? (LÓPEZ CABALLERO, 2009)

Nous nous demanderons pourquoi le métissage semble être encore défendu et promu à travers une perspective poétique d'humanité universelle et de mélange culturel, autant au Mexique qu'au-delà ? Qu'est-ce qui fait que le métissage continue d'être une option de catégorisation et revendication sociale pour les citoyens, et l'État, mexicains ? L'attrait particulier que porte la France pour le métissage mexicain, s'expliquerait-il par le fait qu'il fasse écho aux idées de fraternité universaliste à la française — tout en ignorant volontiers les violences racistes vécues dans le pays — ou encore aux pulsions anxieuses que les vagues migratoires génèrent dans certaines sphères sociales et politiques en Europe ?

Méthodologie.

Un corpus d'expositions organisées en France sera analysé, où nous identifierons une thématique du Mexique et de la « culture » mexicaine, ou bien d'un art dit mexicain. Le contenu des expositions sera étudié

¹ Rien qu'à Paris, entre 2022 et 2024, sept expositions prenant comme axe thématique le Mexique ont été organisées. Il s'agissait d'expositions autant collectives, que personnelles ou de type archéologique.

² Parmi ceux qui vivent et travaillent en France, ou qui seront exposés dans le pays cette année, on peut citer Omar Castillo, Vir Andrés Hera, Noé Martínez ou María Sosa.

— c'est-à-dire les œuvres, la muséographie, ainsi que les textes de salle et des catalogues —, et des interviews seront menées également avec les professionnels qui ont participé à leur réalisation, autant les fonctionnaires, les diplomates, les directeurs de musées ou de collections, les commissaires d'exposition que, dans certains cas, les artistes.

Le cadre temporel à partir duquel le corpus sera considéré commencera par l'année 2000 dans la mesure où c'est à partir du XXIème siècle que semble s'opérer un changement de paradigme par rapport au canon d'exposition rétrospective d'art mexicain de Fernando Gamboa (ORTEGA OROZCO, 2016). Une cartographie détaillée des expositions d'art mexicain qui ont eu lieu depuis le début du siècle sera dressée. Les variations et les similitudes entre chaque élément du corpus seront ensuite classées et identifiées. Dans une première tentative de classification, nous regrouperons les expositions de la manière suivante : **1)** les expositions archéologiques — telles celles du Musée du quai Branly³ — ; **2)** les expositions consacrées à l'art du XXe siècle, en particulier à ce que l'on appelle l'école mexicaine de peinture⁴ ; **3)** les expositions dédiées à l'art contemporain au Mexique⁵ ; **4) a.** les expositions personnelles d'artistes mexicains, ne se focalisant pas entièrement sur l'archétype mexicain (« Heliotropo 32 » de Graciela Iturbide, 2022) **b.** ou inversement (« Carla Fernández. L'avenir fait main », 2023) ; **5)** les expositions individuelles, ou en duo, d'artistes de nationalités autres que mexicaines dont le sujet soit le Mexique⁶ ; **6)** certaines expositions collectives incluant des artistes mexicains⁷ ; **7)** un dernier groupe d'expositions consacrées aux artistes mexicains émergents⁸.

Au sein de la somme d'expositions cartographiées, nous en sélectionnerons un corpus plus restreint qui sera analysé dans une deuxième étape de la recherche. Afin de réaliser la sélection d'expositions, nous nous guiderons par les questions suivantes : Quel est le lien que le discours curatorial de l'exposition tisse avec l'idée du Mexique, de la culture et de l'identité mexicaines ? Y a-t-il quelque chose dans ce discours curatorial qui fasse référence au métissage ? Pourquoi certains supports artistiques sont-ils privilégiés par rapport à d'autres ? Et plus largement, pourquoi certaines périodes artistiques, et certains artistes sont-ils privilégiés par rapport à d'autres ? Qui est à l'origine de ces initiatives d'exposition ? S'agit-il d'échanges culturels, de diplomatie culturelle, de manifestations institutionnelles ou indépendantes ?

Cette sélection d'expositions constituera le corpus à partir duquel nous réaliserons la recherche de terrain, qui comprendra les entretiens avec les professionnels mentionnés ci-dessus, ainsi que l'analyse des œuvres et des textes.

³ « Teotihuacán, cité des dieux » (6 octobre 2009 - 24 janvier 2010), « Mayas, révélation d'un temps sans fin » (6 octobre 2014 - 7 février 2015), « Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique » (9 octobre 2020 - 3 octobre 2021), « Mexica. Des dons et des dieux du Templo Mayor » (3 avril - 8 septembre 2024).

⁴ « Mexique-Europe : allers-retours, 1910-1960 » Musée d'art moderne de Lille-Métropole (4 sept 2004 - 30 janv 2005), « Frida Kahlo / Diego Rivera, l'art en fusion » Musée de l'Orangerie (9 oct 2013 - 13 janv 2014), « Mexique 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco et les avant-gardes » Grand Palais (5 octobre 2016 au 23 janvier 2017), « Los modernos. Dialogues France-Mexique » Musée de Beaux-Arts de Lyon (déc 2017 - 5 mars 2018).

⁵ « Metropolis Mexica : aspects de l'art contemporain au Mexique » Musée de Picardie (16 juin - 21 octobre 2001), « Resisting the Present, Mexico 2000-2012 » Musée d'art moderne de la ville de Paris (9 mars - 8 juillet 2012), « AMEXICA : Art contemporain mexicain de la collection Servais » Institut culturel du Mexique (21 avril - 13 juillet 2023).

⁶ Nous pensons notamment à des expositions de photographie, telles : « Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, 1932-1934. Mexique » Fondation Henri Cartier-Bresson (19 nov 2013 - 6 avril 2014), « Mexico » Henri Cartier-Bresson & Helen Levitt, Fondation Henri Cartier-Bresson (14 février - 23 avril 2023), « Tina Modotti. L'œil de la révolution » au Jeu de Paume (13 février - 12 mai 2024).

⁷ « Resilient Currents: On Communal Re-Existence » Thanks for nothing (21 mars - 25 avril 2024), « Prince-sse-s des villes. Dacca, Lagos, Manille, Mexico et Téhéran » Palais de Tokyo (21 juin - 8 septembre 2016), « Géométries du sud, du Mexique à la Terre de Feu » Fondation Cartier (14 octobre 2018 - 24 février 2019).

⁸ Par exemple l'exposition personnelle de Vir Andrés Hera « Les langues de la pythie » Centre d'art Y grec-ENSAPC (21 mars - 3 juin 2023) ou la participation de l'artiste Omar Castillo dans les expositions 100% (2023) et à la 67e édition du Salon de Montrouge (2023).

Bibliographie.

- A. GIL, Yásnaya, Elena, *Nous sans l'État*. Traduit par SEMAT Amandine, Toulouse : Ici-Bas, 2023, Collection Les réveilleurs de la nuit.
- A. GIL, Yásnaya Elena, « Conquista y colonización. Territorio y lenguaje » dans *Desigualdad*, Revista de la Universidad de México, Número 905 Nueva época, 2024, ISSN 0185 1330. <https://www.revistadelauniversidad.mx/articulos/48104d63-0dc8-4672-bc6d-830ee99fcd34/conquista-y-colonizacion-territorio-y-lenguaje>. Consulté le 21 février 2024.
- AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, « Oposición de raza y cultura en el pensamiento antropológico mexicano », *Revista Mexicana de Sociología* 31, no. 1 (1969): 51–71. <https://doi.org/10.2307/3539147>. Consulté le 20 février 2024.
- BASAVE BENÍTEZ, Agustín, *México mestizo. Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia*, México, Fondo de cultura económica, 1992.
- BENNETT Tony, *Le dispositif expositionnaire*, Paris : POLI Politique de l'image, 2016.
- BONFIL BATALLA, Guillermo, *México profundo. Una civilización negada*, México, Grijalbo, Consejo Nacional para la cultura y las artes, 1987.
- BONFIL BATALLA, Guillermo, « Andrés Molina Enríquez y la Sociedad Indianista Mexicana: el indigenismo en vísperas de la Revolución » dans *Anales Del Instituto Nacional De Antropología E Historia*, 6(18), 1967, pp. 217–232. <https://revistas.inah.gov.mx/index.php/anales/article/view/7336>. Consulté le 21 février 2024.
- COLIN Philippe et QUIROZ Lissell, *Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d'Amérique Latine*, Paris, Éditions la Découverte, 2023.
- DEBROISE Olivier, *El arte de mostrar el arte mexicano. Ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en tiempos de globalización (1992-2007)*, México, Cubo blanco, 2018.
- DUMONT, Juliette « Le Brésil au prisme de sa diplomatie culturelle (1920-1945) », Pp. 291-315. Editions de l'IHEAL. Juliette Dumont, Anaïs Fléchet, Mônica Pimenta Velloso (dir.), *Histoire culturelle du Brésil. XIXe-XXIe siècles*, 2019, 9782371541276. halshs-02389903
- EDER, Rita, « Art et pouvoir au Mexique : loyautés et divergences », *Perspective* [Online], 1 | 2012, publié le 30 décembre 2013, consulté le 12 février 2024, URL: <http://journals.openedition.org/perspective/586>; DOI: <https://doi.org/10.4000/perspective.586>
- EXBALIN, Arnaud, *Peintures de métissage au Mexique*, dans Presses de l'Inalco, Encyclopédie : Afriques, Amériques, Asies, Volume 1 : sources et genres historiques (Tome 1 et Tome 2), 2020, pp 1321 - 1327.
- FAVRE, Henri, *Race et nation au Mexique. De l'indépendance à la révolution*, dans *Annales. Histoire, Sciences Sociales*. 49e année, N. 4, 1994, pp. 951-976.
- GONZÁLEZ MELLO, Renato, *Diego Rivera entre la transparencia y el secreto*, dans ACEVEDO, Esther, « Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950) », Tomo III, Conaculta.
- GRUZINSKI, Serge, *La pensée métisse*, Librairie Arthème Fayard, Pluriel, 2012.
- GIUDICELLI, Christophe, « Lectura de las ruinas. La fabricación de antepasados aceptables en el noroeste argentino (siglos XVI-XVII/siglo XIX) » in BERNABÉU ALBERT, Salvador, LANGUE, Frédérique [coord.] *Fronteras y sensibilidades en las Américas* Salvador , 2011, ISBN 978-84-9744-110-0, pp. 125-149.
- GIUDICELLI, Christophe, LÓPEZ CABALLERO, Paula [eds.], MERCEDES CORREA, María [trad.], *Regímenes de alteridad. Estados-nación y alteridades indígenas en América Latina, 1810-1950*, Primera edición, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades ; Bogotá, D.C. ,Colombia : Ediciones Uniandes ; Córdoba, Argentina : Editorial Universitariade Villa María, 2019.
- MOLINA POSADAS, Carlos, « Espacios de la mexicanidad ». *Especialidades* [en ligne] 2012, vol. 2, número 1, UAM, México, pp. 112 - 142 [consulté le 9 avril 2023]. Disponible sur : http://espacialidades.cua.uam.mx/vol/02/2012/01/06_Molina.php
- MOLINA POSADAS, Carlos, *Las ideas de Gamboa*, México, Fundación Jumex Arte Contemporáneo, 2013.
- MORALES MORENO, Luis Gerardo, *Museologías. Problemas y vertientes de investigación en México* in *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, vol. XXVIII, núm. 111, El Colegio de Michoacán, México, 2007, pp. 31 - 66.

- NAVARRETE LINARES Federico, *México racista. Una denuncia*. Ciudad de México, Grijalbo, 2016.
- LARROUQUÉ, Damien, ROUQUIÉ, Alain, « L'Amérique latine est la terre du grand métissage », Dans *Hermès, La Revue* 2023/2 (n° 92), pages 203 à 209, Éditions CNRS Éditions ISSN 0767-9513.
- LASSIBILLE Mahalia, « « La danse africaine », une catégorie à déconstruire. Une étude des danses des WoDaaBe du Niger », *Cahiers d'études africaines*, 2004/3 (n° 175), p. 681-690. DOI : 10.4000/etudesafriaines.4776. URL : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2004-3-page-681.htm>
- LECOUCVEY, Marie, *Nos ancêtres les aztèques ? Beaux-Arts et identité nationale au Mexique 1861-1911*, Paris, L'Harmattan, Recherches Amériques Latines, 2022.
- LOMNITZ, Claudio, *Deep Mexico, Silent Mexico. An Anthropology of Nationalism*, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 2001.
- LÓPEZ CABALLERO, Paula, « Quel héritage pour quels héritiers ? Passé précolombien et héritage colonial dans l'histoire nationale du Mexique » in *Sociétés politiques comparées*, n°15, mai 2009.
- LÓPEZ CABALLERO, Paula, « La formación nacional de la alteridad », in *L'Homme* [Online], 203-204 | 2012, publicado en línea el 3 de diciembre de 2014, consultado el 18 de marzo de 2024. URL: <http://journals.openedition.org/lhomme/23167>; DOI: <https://doi.org/10.4000/lhomme.23167>
- ORTEGA OROZCO, Adriana. *México-Francia: una larga historia de exposiciones como herramientas diplomáticas*. [en ligne], IdeAs, 8 Automne 2016 / Hiver 2017, mis en ligne le 20 décembre 2016, [consulté le 9 avril 2023]. Disponible sur : <http://ideas.revues.org/1729> ; DOI : 10.4000/ideas.1729.
- PALACIOS Agustín, *(Dis)Claiming Mestizofilia: Chicana/os Disarticulating Euromestizaje*. Thèse de doctorat : Ethnic studies : University of California, Berkeley 2012.
- PÉREZ VEJO, Tomás, « Raza y construcción nacional. México, 1810-1910 » dans ed. PÉREZ VEJO, Tomás, YANKELEVICH, Pablo, *Raza y política en hispanoamérica*, Vervuert Verlagsgesellschaft, 2018.
- RAMÍREZ, Fausto, « El modernismo nacionalista: en busca del alma nacional », 2008, UNAM, Instituto de investigaciones estéticas, dans RAMÍREZ, Fausto *Modernización y modernismo en el arte mexicano*.
- SCHMILCHUK, Gabriela, *El murmullo de la historia*, dans *Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas : XVII coloquio internacional de historia del arte*, Vol 2, 1994 : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3009381>, consulté le 13 février 2024.
- TENORIO-TRILLO, Mauricio, « Del mestizaje a un siglo de Andrés Molina Enríquez », en KOURI, E. (ed.), *En busca de Molina Enríquez. Cien años de «Los grandes problemas nacionales»*, México, El Colegio de México - Universidad de Chicago, 2009.
- VASCONCELOS, José, *La raza cósmica. Misión de la raza Iberoamericana*. México, Austral, 1948.
- ZAGEFKA, Polymnia, *Indios, Ibériques, Mestizos, Mulatos en Amérique espagnole : un point historique sur la construction sociale des catégories ethniques*, 2006, (halshs-00110011), page 2. Consulté le 21 février 2024.
- ZETINA, Sandra, *Diego Rivera's creation: synthesis for a new nation*, University of California press : <https://content.ucpress.edu/title/9780520344402/diegoamerica.pdf>, consulté le 20 février 2024.

Catalogues d'exposition.

- Musée du Petit Palais (Paris) [Auteur], Consejo nacional para la cultura y las artes (Mexique) [Collaborateur], Soleils mexicains. Catalogue d'exposition, Petit Palais, 29 avril - 13 août 2000, Paris : Paris-musées ; [Mexico] : CONACULTA : INAH : INBA, 2000, 1 vol. pp. 284.
- Musée du Grand Palais (Paris) [Auteur], Mexique des Renaissances 1900 - 1950. Catalogue d'exposition, Grand Palais, 5 octobre 2016 - 23 janvier 2017, Paris : Editions Flammarion, 2016, pp 352.
- Musée des Beaux Arts de Lyon (Lyon) [Auteur], Museo Nacional de Arte de México MUNAL (Mexique) [Collaborateur], Los modernos. Dialogues France/Mexique. Catalogue d'exposition, Lienart, décembre 2017 - 5 mars 2018, 2017, pp. 360.