

Esthétique relationnelle

Période : années 1990 – aujourd'hui

Ann Lee, personnage de manga adopté par Philippe Parreno pour No Ghost Just a Shell, en majesté à la Bourse de Commerce, Paris (Philippe PARRENO, 2022)

Introduction

L'esthétique relationnelle est un concept théorisé par Nicolas BOURRIAUD dans son ouvrage *Esthétique relationnelle* (1998). Plutôt que de considérer l'œuvre comme un objet autonome, cette approche met l'accent sur les relations humaines, les échanges et les situations créées par l'artiste. L'œuvre devient un espace de rencontre où le public participe activement à l'expérience artistique.

Concept / problématique

L'art peut-il produire des formes de sociabilité ? L'esthétique relationnelle considère que l'œuvre est avant tout un dispositif favorisant les interactions entre individus et proposant de nouvelles manières de vivre ensemble. L'art n'est plus seulement un objet à contempler, mais une expérience collective fondée sur la rencontre et l'échange.

Principales idées

- Primauté de la relation sur l'objet.
- Participation du public.
- Création de situations et d'expériences.
- Art comme espace d'échange et de dialogue.
- Dimension sociale, politique et conviviale de l'œuvre.

Caractéristiques

- Installations participatives.
- Performances et actions collectives.
- Partage de repas, discussions, ateliers ou événements.
- Œuvres évolutives selon les interactions des participants.
- Importance du contexte et de l'expérience vécue.

Contexte historique et culturel

Le concept apparaît dans les années 1990, dans un contexte marqué par la mondialisation, le développement des réseaux et l'évolution des pratiques participatives. Il prolonge certains héritages de Fluxus, du Happening, de l'art conceptuel et de l'esthétique de la communication, tout en proposant une réflexion sur les relations sociales à l'ère contemporaine.

Précurseurs

Marcel DUCHAMP, Fluxus, Allan KAPROW, Joseph BEUYS, Gordon MATTA-CLARK, Hélio OITICICA, Lygia CLARK, Esthétique de la communication.

Artistes majeurs

Rirkrit TIRAVANIJA, Philippe PARRENO, Pierre HUYGHE, Liam GILLICK, Carsten HÖLLER, Dominique GONZALEZ-FOERSTER, Gabriel OROZCO, Tino SEHGAL.

Œuvres incontournables

- Rirkrit TIRAVANIJA, *Untitled (Free)* (1992).
- Philippe PARRENO, *No More Reality* (1991) et projets collaboratifs.
- Pierre HUYGHE ET Philippe PARRENO, *No Ghost Just a Shell* (1999-2002).
- Carsten HÖLLER, *Test Site* (2006).
- Tino SEHGAL, *This Progress* (2010).

Influence et héritage

L'esthétique relationnelle a profondément influencé les pratiques participatives, les projets collaboratifs, les résidences d'artistes, les arts communautaires et les formes d'art socialement engagé. Certaines pratiques numériques, interactives et connectées s'inscrivent également dans cette réflexion sur les relations humaines médiatisées par les dispositifs artistiques.

Cette théorie a cependant fait l'objet de critiques importantes. Des auteurs comme Claire BISHOP reprochent à Bourriaud de privilégier la convivialité au détriment d'une véritable analyse des rapports de pouvoir et des conflits sociaux, interrogeant ainsi la portée politique réelle des interactions proposées.

Bibliographie

Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle* (1998) ;
Nicolas Bourriaud, *Postproduction* (2002) ;
Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship* (2012) ;

Grant Kester, *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art* (2004).