

Lynne Cooke

Lynne Cooke révisé les canons modernistes en signant de remarquables expositions à la National Gallery of Art de Washington. La plus récente, *Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction* (17 mars-28 juillet 2024) entrelace l'abstraction, parangon de l'art moderne, avec la matière textile¹. Si les deux partagent le trope visuel de la grille décrit dans l'emblématique essai de Rosalind Krauss², le tissu échappe au cadre trop étriqué de l'autoréférentialité pour s'incarner dans des productions aux significations plurielles. Lynne Cooke en cherche le sens dans les fissures des dogmes qu'elle fragilise en les abordant par leurs soi-disant marges.

Elle a mené, dans ce sens, un travail considérable sur les artistes dits « autodidactes » qu'elle propose de nommer « *outliers* ». Le terme traduit un renouvellement du regard sur des pratiques stéréotypées, tour à tour héroïsées ou rejetées, avec l'intention de se départir des catégories « primitif », « naïf » ou « folk » qui perpétuent des représentations inéquitables,

sociales, racisées et genrées. Ce décadre ambitieux est mis en exposition en 2018 avec *Outliers and American Vanguard Art*³, fruit d'une réflexion mûrement développée pendant les deux années que Lynne Cooke passe au Center for Advanced Study in the Visual Arts en tant que Andrew W. Mellon Professor. Au Museo Reina Sofía de Madrid, qu'elle rejoint en 2008 à l'invitation de Manuel Borja-Villel, elle a déjà consacré deux rétrospectives majeures à James Castle et Martín Ramírez. Mais aux États-Unis, où la marginalité est davantage marquée par la mise à l'écart sociale que la folie, Lynne Cooke pallie un véritable manque de reconnaissance à l'égard de ces artistes, pourtant en interaction constante avec l'avant-garde.

Cette approche prompte à faire lâcher du lest à l'histoire *mainstream* de l'art s'est forgée par le détour d'une désorientation postmoderne. Dans les années 1980, Lynne Cooke envisage de quitter le monde académique – elle enseigne alors à l'université de Londres – pour devenir commissaire d'expositions. Proche des artistes et avec une

Lynne Cooke

Lynne Cooke is revising the modernist canon by creating remarkable exhibitions at the National Gallery of Art in Washington. Her most recent one, *Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction* (March 17-July 28, 2024) interweaves abstraction—the touchstone of modern art—with textile materials.¹ Whereas they both share the visual trope of the grid, described in Rosalind Krauss' iconic essay,² fabric escapes the restrictive framework of self-referentiality and features in creations with several meanings. Lynne Cooke searches for their meaning in the fault lines in dogmas, which she weakens by approaching them at their so-called margins.

She led a substantial work along these lines, on so-called “autodidact” artists who she proposes to call “outliers”. The term represents a renewal of the way we look at stereotyped practices—which have been, by turns, idealized or rejected—with the intention of abandoning the categories of “primitive”, “naïve” or “folk” which perpetuate discriminatory, social, racialized and gendered representations. This ambitious reframing was exhibited in 2018 with *Outliers and American Vanguard Art*,³ the result of ideas carefully developed during the two years that Lynne Cooke spent as the Andrew W. Mellon Professor at the Center for Advanced Study in the Visual Arts. She has already devoted two major retrospectives to James Castle and

Lynne Cooke, 2018 © Cristina Iglesias, with courtesy of the author

Martín Ramírez at the Museo Reina Sofía in Madrid, which she joined in 2008 at the invitation of Manuel Borja-Villel. But in the United States, where marginalisation is more marked by social exclusion than by madness, Lynne Cooke overcame a real lack of recognition in relation to these artists, who were nevertheless constantly interacting with the avant-garde. This approach—a readiness to give way on the mainstream history of art—was formed by the detour of a postmodern disorientation. In the 1980s Lynne Cooke envisaged leaving the academic world—she taught at the University of London at the time—to become an exhibition curator. As a close friend of artists with a predilection for sculpture, she wrote, among others, about Anish Kapoor, Antony Gormley, Shirazeh

prédilection pour la sculpture, elle écrit, entre autres, sur Anish Kapoor, Antony Gormley, Shirazeh Houshiary et Tony Cragg, qui se feront connaître sous le nom de New British Sculpture, mais dont Lynne Cooke refuse l'étiquette. Elle co-organise l'édition de 1991 du Carnegie International, puis est nommée, la même année, *curator* à la DIA Art Foundation de New York. La période n'est plus aux grands récits téléologiques et les néologismes dérisoires ne font plus autorité. Face à l'impossibilité de se saisir dans sa globalité d'une scène artistique plus que jamais plurielle, Lynne Cooke choisit de se focaliser sur la singularité des œuvres. Le texte monographique devient son format d'écriture de prédilection. Les catalogues d'exposition qui accompagnent ses projets curatoriaux sont envisagés comme

des anthologies dans lesquelles son point de vue doit côtoyer ceux d'autres auteurs.

Lynne Cooke compare sa situation à celle d'un caméléon qui est «entre l'institution et l'artiste, et quelque part entre l'artiste et le public⁴». Son propos révèle une stratégie d'adaptation, une attitude diplomatique presque. Derrière cette tempérance du rôle impérieux du commissaire d'exposition créateur se cache l'agilité de Lynne Cooke à introduire de subtils questionnements sur ce que l'on tient pour évident. Sans affront et sans *a priori* théorique, elle expose ses arguments. Elle procède exposition par exposition, texte par texte, en veillant à laisser aux œuvres le dernier mot.

Lola Lorant

1. Un catalogue accompagne l'exposition: *Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction*.

Washington: National Gallery of Art; Chicago: University of Chicago Press, 2023

2. Krauss, Rosalind. «Grilles» (1979), in *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*. Paris: Macula, 1993

3. *Outliers and American Vanguard Art* (28 janvier-13 mai 2018), Washington:

National Gallery of Art; Chicago: University of Chicago Press, 2018; *Boundary Trouble in American Vanguard Art, 1920-2020*, Washington: National Gallery of Art, 2022

4. Balkema, Annette W. Slager, Henk. *Concepts on the Move*, Amsterdam, New York: Rodopi B.V., 2002, p. 106-107

Houshiary and Tony Cragg, who were becoming known under the name of New British Sculpture, although Lynne Cooke refused to use that label. She co-curated the 1991 edition of the Carnegie International, and was then named, in the same year, curator of the DIA Art Foundation in New York. It was no longer the era of great teleological stories, and derisory neologisms no longer held sway. Faced with the impossible task of grasping the entirety of the most pluralistic art scene ever, Lynne Cooke chose to focus on the uniqueness of works. The monograph text became her preferred writing format. The exhibition catalogues which accompany her curatorial projects are envisaged as anthologies, in which her point of view must rub shoulders with those of other authors.

Lynne Cooke compares her situation to that of a chameleon which is “somewhere between the institution and the artist, and somewhere between the artist and the audience”.⁴ Her words reveal a strategy of adaptation: an almost diplomatic attitude. Hidden behind the sobriety of the commanding role of exhibition curator is Lynne Cooke’s agility at introducing a subtle questioning of that which is assumed to be obvious. Without offence or theoretical preconceptions, she presents her arguments. She proceeds to ensure, exhibition by exhibition, text by text, that the works of art have the last word.

Lola Lorant

Translated from the French
by Dina Leifer

1. A catalogue accompanies the exhibition: *Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction*, Washington: National Gallery of Art; Chicago: University of Chicago Press, 2023

2. Krauss, Rosalind. “Grids” (1979), in *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*, Cambridge (MA): The MIT Press, 1985

3. *Outliers and American Vanguard Art* (January 28 -May 13, 2018), Washington: National Gallery of Art; Chicago: University of Chicago Press, 2018; *Boundary Trouble in American Vanguard Art, 1920-2020*, Washington: National Gallery of Art, 2022

4. Balkema, Annette W. Slager, Henk. *Concepts on the Move*, Amsterdam, New York: Rodopi B.V., 2002, p. 106-107