

ART UNBOUND EPISODE 32 TRANSCRIPT

[CLICK HERE FOR THE
TRANSCRIPT IN FRENCH](#)

BRIAN FERRISO

This is Art Unbound, the official podcast for the Portland Art Museum and Northwest Film Center. I'm Brian Ferriso, the Director and Chief Curator of the Portland Art Museum, and I'm thrilled to be joined by Sylvain Amic, my counterpart at Musée des Beaux-Arts de Rouen, in Normandy, France. I've had the pleasure of knowing Sylvain through FRAME, the French American Museum Exchange, which Portland and Rouen are both members. FRAME has a rich history of connecting museums in its network through exhibitions and education programs for over 20 years, and we're all so appreciative of their support for this podcast. Relevant links can be found in this episode's description, and at portlandartmuseum.org/podcast, where you will also be able to find full episode transcripts, both in English and French. Sylvain, thank you so much for joining me on this podcast. How are you?

SYLVAIN AMIC

Fine, thank you, Brian for inviting me. I'm thrilled also to join.

BRIAN FERRISO

Well, it's been a few years since you and I spoke and I have such a fond memory. I think we had a coffee outdoors, outside your wonderful Museum, one of my favorite cities, Rouen. And I have to ask, you know, for me getting through the pandemic, part of it was watching Six Nations rugby. And I think you and I talked about it. And I believe France was sort of a favored team this year. And I was disappointed they didn't make it. But I really want to get your take on the other side of the Atlantic on what happened.

SYLVAIN AMIC

Yes, of course, the competition was very hard this year, but we are recovering for very bad years. And France is now back in the Six Nation play. So we were very happy to see all of those match. But it was so tough during the pandemic and we have to postpone some of them. And yes, at the end, of course, English won. But we were close to one the tour of Six Nation, but I'm sure we'll do a very nice workup in Tour 53 in France.

BRIAN FERRISO

Well, you know, one of my favorite things is visiting France, and not only to see world class rugby, but also to see the great museums of France, including yours. Tell me a little bit about your Museum right now. Where are you in the pandemic? Are you open? And how are things operating at your Museum.

SYLVAIN AMIC

We are now closed since October. And we have been also closed from March to May 2020. And we have been able to reopen during the summer of 2020. And it was very, very interesting to see how people express to us, they wanted to go back to museum and not only people who are usual in museum but, it was really a need. And it was of course a question because we were very, we didn't know what we could expect. But yes, now we are closed, and we hope

to reopen soon again, maybe in May, of course it's very, very long for everybody. Of course, also people are staying home, working from distance. And it's so long that it's really hard to manage. But of course, we have completely changed the way we are operating the Museums. And we managed to organize new ways for museum, new trend. And we will see what will happen when we reopen. We will see if it has changed really deeply the Museum or not. But the first year was very, very surprising. It was like you know this, this movie, *The Day the Earth Stood Still*. Everybody was astonished. Now it's something else. We have to face, to the life with a virus. And everybody knows how to deal with that. So it's much more question of a global mood. And I think people have- they want to be free now. They want to be free to go to restaurant, to cafe, to go anytime outside and it's not that. They have to be home at 7pm. They cannot go to restaurants, shops are closed. Only we call essential shops are open. So it's really not the life we know before. So we will see.

BRIAN FERRISO

Yes, it sounds very similar to what we're experiencing over here as well. We've had and, you know, again, I think you and I as leaders of our organizations have had to pivot, which we say, you know, change course every other month on what we're going to do - open, close, and sort of be responsive. And it sounds very similar. It's a global pandemic. And I think it's a global response for museums. For us, we are open, but we're facing more pressure actually today about perhaps having to close again. There's a spike right now and these variants and so we're cautiously optimistic, but again, preparing for potential, an adjustment here soon. But Sylvain, let me ask you, when you're welcoming people back, your Museum has some of the great pictures of France as well as the Impressionist paintings. Are you finding, and I'm assuming that a lot of your audiences are coming to your Museum when they're able to, for healing? For a respite? For an escape from what we're looking at? Can you describe a little bit what you're seeing with your audiences?

SYLVAIN AMIC

Yes, I'm sure people wanted to come back to Museum for an experience. To be in a place where they can think about life and think about the future. And also to reconnect with the basics. And I'm sure that collection as a perfect topic for that because we are, of course, in a museum looking to the past. But this past is building the future. I think that people can have a rest in a museum. They are free to discover things, to think about themselves. They can be alone, can discuss. There is no pressure in a museum. So it's like looking to a landscape of other people to go to the church and something like that, it's a moment for your own, like the room for your own that we heard about. So people were coming also to, to see what has changed in the Museum. Because during the closing time we were able to do some hard work. And also we were able to save our Impressionist season, we had nine Impressionists show together, that had to open in this time, because there is fine art, but also 10 other museums that are united together. And in summer 2020, we had an Impressionist season with several topics like fashion and Impressionism or photographic Impressionism or ceramic Impressionism, contemporary art and Impressionism and even botany Impressionism, so we were able to set up all these exhibitions and people were really, they like, people were very, very interested to see all those different topics, and to go from one to the other museum to rediscover the things that they couldn't afford during closing time. And it's like that, like people rediscover completely their own heritage, because it was very, very impressive. And the feeling that was sent to us was was a thank you, etc, etc. So it was very, very encouraging for us.

BRIAN FERRISO

Well, that sounds like I want to get on a plane and go see those because you know, Sylvain, what I remember about your leadership, as well is you're very skilled at sort of pulling together these exhibitions that really capture, I think, the moment and what you're talking about here, sounds really exciting. And then pulling together all those resources, there's such a great story to be told. So on the exhibition side, you know, we in the United States have different responses. Some museums are more open than others. It's sort of uneven how my colleagues are able to respond. Our governors for each state have different sort of protocols and orders in place. And so some museums have been open, some are closed. My colleague in Oakland, California, I just spoke to her yesterday, she remains closed, maybe opening in May. the National Gallery in Washington, I think, is opening in May. So we've got a lot of different unevenness here in the United States on our museums' response to the pandemic and ability to open. What about in

France? Is it pretty consistent about with the museum's or is it depending on the region?

SYLVAIN AMIC

It's a state decision, because we're waiting for signal from the government to reopen, but it may be reopened with a very strict level of admission, maybe 30% only. And then if the situation got better, from one place to the other, we can maybe move to another level, maybe 50-60% of the usual admission. So we will maybe have different situation in the reopening and to admit more or less people in some places, but the moment where we were closed, was, it was in the same time for everybody here in France, and even your small or big museum, even your attendance is very big or not even you have tourism or not. And that's quite unfair, because there are many, many museum very close to the people, you know, in the territory, not only in the big cities. Now in France, 1,200 museums, and that means you have a museum very close to your door. And sometimes it's a place where you can be safe, where you can be welcome, when you can, of course, learn. And we would like that museum looks like resources for people. Yes, in some situation, I think it was really unfair to close any museum, as we were all in the same situation. The Louvre, of course, welcomes so many people in the same time, it's very, very challenging to open the Louvre. But if you're in a small, very small city, you welcome maybe I don't know, 200 people a day in a museum. So it's easy to welcome them. It's not the same situation. But okay, we have accepted that like a responsibility. We know also that if we are open, we need that the staff come. And so our staff is exposed to the virus. So we accept the situation. And we're taught to work in other way, and to do more things for the digital. But we hope that for reopening will be more clever, and not one decision for the world country.

BRIAN FERRISO

Yes, that makes a lot of sense. And how do we carve out museums as sort of a sector that's different than restaurants or cafes, or other sectors? And sometimes I think our elected officials put us all in one group, and it makes it more challenging. And especially like you said, I you know, the the Louvre in particular is, is in a remarkable place, but it is very much a lot of tourists as well. So one of the beauties of our FRAME program is celebrating the regionalism of French museums, and the regionalism of the museums in North America. And the treasures are rich and extensive. And that's ultimately the goal. And I like your point, Sylvain. And it makes so much sense. This idea that our regional museums are for our communities, and that's what you're talking about. And whenever I go and visit France and visit your Museum, as well as some of the others throughout the country, you can feel that it's an intimate relationship with the community, which is sometimes different than the larger city museums. So if you get a chance and those listening to the podcast, there are some remarkable treasures in France and the United States all found on our FRAME website. But let me switch a little bit and move into, you know, the other situation we've been facing here in the United States is the social justice movement, which is a continuation of civil rights, which is deeply part of our history here. Some of the oppressions that have taken place in the United States, how is this happening in France? What is happening? What is the conversation there like? I know France, as well, is dealing with some pretty intense issues on this front.

SYLVAIN AMIC

Yes, we had this movement called Yellow Vests two years ago, I don't know if you heard about that. In United States.

BRIAN FERRISO

Yes.

SYLVAIN AMIC

It was really, really impressive because it was like the beginning of something like a revolution. It was starting from nothing, just taxes on gas, you know, new taxes on gas. And people say we cannot afford it. We need our car to go to work. We don't need anything else. And so they started to protest. They have been able to gather a lot of protestations and it was really hard to deal with that in the cities because there were riots really close to the museums. It was something difficult to manage. And in this discussion, there were no culture, no museums, just we need attention. We need you. You you respect us. And you can not decide from Paris that new taxes will affect us at the

end of the month, we have not enough money. So for us emergency is not culture is not I don't know. Traveling. It's not even learning. We just need just more money for the day. And that was really tough for museum to understand. What can we do for people who express that. And last summer, we had some, a global survey of how people act with culture in France. This survey is every 10 years, and we had the results last summer, and it was really bad. We are back to the I don't know, the 70s - Museums are a thing for educated people and not for workers. Of course, we made a lot of improvements during this decade. But the result is now during this very special times, we went back to the, to the survey from the 70s. So how can we deal with that when we are, we think that we have to involve much more people in our decision, in our choices. People have to express themselves. They can say what they want to see, for example, in our museum, for example, you can vote to put work out of storage, and we have to involve people in the museums because we know that if you are close to the museum, if you go to see exhibition, etc, it's much more easy for you in your life, in your professional life, for your career, for your, I don't know, for, for social life. So we have to prove that we are useful to people. It's not only a storage place, it's not a place also just for educated people, it's a place for everybody, for usual people. And they will need the museum during their whole life - after school, after even if the school, the family did not give to them what they need, they can find it in Museums, it's easy. It's free - access to the collection is free here in Rouen. And information is verified, if I can say. So we give to the people information they need for their self development, for their education during their whole life. And that's a new way to consider museum because we have to reorganize display, we have to be much more transdisciplinary. And we have to deal with the topics from today. Diversity, climate change, equity, etc, gender equality, and so on. And this question can be learned, it can be discussed through the collection, through the museum. Museums should be now a place for meeting, for learning, for discussing, and for deciding together what we will do, how we will organize for the future. And that's the reason we would like to promote but of course, it's not organized like that right now. But so we have to do a lot of work to be more responsive to the desires of the population, I think.

BRIAN FERRISO

So this survey is fascinating. And this is a survey, Sylvain, that is run by the state or the

SYLVAIN AMIC

By the state

BRIAN FERRISO

By the state. And they they do have sort of an analysis of visitors response or community's response to museums and you as a leader get that sort of report every 10 years?

SYLVAIN AMIC

Yes.

BRIAN FERRISO

So I think that translates very much in similar way to what's happening in the States. We have an incredible economic divide between people, which is creating a wealth gap that is influencing our museums, or impacting, I should say, our museums in a very profound way. And it sounds similar to what I hear is happening, what you described. And for us, it's about how do we make all people feel like they're being seen within organization or within museums, or how can they see themselves within museums? And I think that's a concept that is so important for all of our museums. It's not just for a certain segment of our society. We need to be open to all in the community, accessible for all rather than a few. And I think that's so important. We also are addressing these issues in many meaningful ways. And I've always found that, you know, these are incremental changes we as museums need to make with our staffs, and our staffs are doing, at least in here in Portland, a remarkable job of inviting the community and for these conversations of how can we make you feel included? And how can we be inclusive institutions, rather than exclusive? And I think that's really important to this moment. I also find, and Sylvain, it's interesting to hear you speak, I find it challenging, but at the same time, exciting to think about, because I believe, we've gotten into this profession as lifelong learners, people who want to continue to learn and to be challenged to keep ourselves moving forward. And I'm excited by the opportunity,

although it is daunting at times. How do you feel about these changes that are upon us, and how you think about it as a leader in your Museum?

SYLVAIN AMIC

Of course, we see opportunities even through the pandemic. For example, the way we went to the digital media during the pandemic, now we are much more able to give to the people online, many things that they can see home, and it's part of inclusivity, because they can- going to the museum is just one way to discover the collection and the knowledge they can prepare, they can also remember what the visit before after the visit. So that was an opportunity. And we were obliged to go to the digital during the pandemic. And now, I think that also opportunity with a new young generations, because they want really to change standards. And, for example, gender equity, it's so, so huge today. It has changed completely the way we are managing the museums. This topic is in the mind of everybody in the museum, from curator to education, but also people who welcome and so on. So the way we are displaying the collections, where we are organizing exhibitions, we have gender equity inside from the beginning. So that has changed a lot. So we can just do that for all the topics, we need to be responsive, like social justice, and diversity. And you're very, you're right, when you say people have to see themselves in the museum. And today, our community are very diverse, much more diverse than in the past. And of course, the work of art, we conserve we display. They do not reflect the diversity of today. So that's- so and even for the gender equity, for example, we know that for the work of art we have, I don't know, only, I don't know, 10% of work woman artists in the collection. That's history. But you don't have enough female artists in your collection. But you have to have a position about that. You have to say it to the public, you have to explain it to the public. And you have to show it in your museum, even if you have nothing to show- things have to be explained to the public. And so the context is really important. But this discussion is not from high to bottom from- it's on the same basis, same level. As curators, we can have a position like an expert, but as citizen, we are on the same level. So it's really interesting to see how people can question you and question the museum about this issue of today. And I think this is our opportunity to change quicker than we are usually.

BRIAN FERRISO

Yes, so true. And it is forcing us to change in ways very quickly. You're absolutely right. Sylvain, let me ask you, does that also get reflected in the objects you collect? Are you active collecting, acquiring objects? Here we are, you know, we continue to collect but we're also trying to represent a much broader what we call canon in art history or of the moment you know more diversity, more women artists, more BIPOC artists, Black, Indigenous, People of Color artists, among others. So, you know, this is an initiative. So is that happening in France as well?

SYLVAIN AMIC

It's coming, yes. Here in Rouen, for example, about gender equity, we did a survey about women artists in our collection. So now we know precisely what we have, what we don't have. And so we know what we have to acquire. And if you don't do that before, you cannot have a strategy. But now we can see on the market woman artists are trying to be very high. It's but so we have to go fast to be the first but there are many, many opportunity to balance our collections. But it's not only about only art collection, we have also antiquities, and we have also natural science history, textile, and so on. So it's a global desire to be much more diverse, and to find opportunities that can explain the context where the collection have been collected. So if you for I don't know if, for example, we about archaeology, you have some women who are archaeologists, and in your collection, you have to find- to go to this scientist, woman scientist and to, to have archives to items that they have studied and to produce on your, on your territory in your community. And it's not only a question of art. Diversity in all fields, and even when you are like Rouen, an harbor from a place where people came and went to discover the world. And there is a responsibility, an historic responsibility, facing this history, because in the 17th century, Rouen was one of the place where ships were going in Africa, to trade slave to America and come back with sugar and cotton and so on. Of course, we have very few things in our collection about that. So we have to increase our collection in this field, and to be ready to explain that to the public. So we have to also to learn more about this history, which is little to none here in Normandy, and same thing for every topic in our collection, to see the context where they were collected. And when you know, in France, we are the colonial empire.

So many things were collected during these centuries and 19th century through the colonial expansion. So all those objects are interesting for themselves, but we have to explain how they came here in the museum. And you cannot just exhibit them for themselves, you have to explain the whole context.

BRIAN FERRISO

Yes, the history of the provenance is, is part of the storytelling. And I think, for us, our curators are actually energized by this conversation, because many of them are trained to ask the questions, to be critical thinkers, to think anew about how we approach our objects. And I find it exciting. It's stretching all of us, I think, intellectually, on how we approach our field. Are you finding in France, the Academy is preparing the next generation of curators, and leaders in this thought? I'm assuming yes, but but but curious how you see it.

SYLVAIN AMIC

Yes, I think the new young curator are much more aware about these questions. And they deal with these questions from the beginning. So I think it will be much more easier to walk in this direction with them. But sometimes I find some academic people, students, they have a very radical position, much more radical than the older people. And in a way you need that because it's part of strategy to put the subject in on the light- in the light. But in another way, we have to find a way to discuss and to be united together. And you know, in France like in the United States, we have deep shifts between some people in in the population. For example, people coming from the old colonial territories, and people are coming from France. And people who were French people who settled in Algeria, for example, they went back to France after independence. And those people now they are old, but the sons or the grandson, they are leading the same mood, and they have to, to everybody has to reconsider the past. And to consider the situation of today and what we know that we have to discuss together. We have to confront, we have to confront the memories, and to hear the other part. And it's not a question not to be much more radical than the other one, we have to find a way to be together.

BRIAN FERRISO

And I think that's probably the ultimate challenge for us as museum directors right now, how do we build those bridges? What's the scaffolding look like? Between the energy and the enthusiasm for change and the desire for some to look to the past and stay the same? And the answer is somewhere in between is how do we build those bridges? And I think that's really comes through our offices often and in the conversations and in our day to day. Shifting topics, I think another thing or another crisis that is hitting us and, you know, I think it's relevant to France in particular as well with the Paris Accord is climate change. And I've been talking to my colleagues about this, I think the pandemic, the social justice movement, climate change, are all coming together to create one moment in time for all of us as leaders and museums, because these issues are intersecting and impacting our museums in profound ways. So for example, last year, I don't know if you saw Sylvain, in Oregon, we had wildfires beyond anything we could ever imagine. And people ask, Well, how did that affect the Museum? I had many staff who actually were in harm's way from the fires. So we had to close the Museum because the air quality was so bad in our state. I know we offered refuge for not only our staff, but also community members in the Museum because it is sometimes a safer space than some of the homes out in the countryside. And I think that is just one part of something that we're going to be dealing with. We all face energy costs, antiquated buildings. You and I have worked in a system where travel is extensive, loan exhibitions, all of these things are part of I think the issues around climate change. What are you seeing from your perspective on these topics? And what's the conversation like in France?

SYLVAIN AMIC

These subjects are now very, very high in the conversations, but how we did with that in Museum, it's quite a new subject. I think that the biggest Museum in France, like the Louvre, and d'Orsay, Centre Pompidou, they face that different, because everything is bigger, everything is bigger, you know, in those museums, so it's become very, very urgent for them to have a strategy for climate. I think in the museum world, it is changing relatively quick now. And during the pandemic, as you say, it's at an intersection because of the pandemic, we were not able to have loans from abroad, and all the museum in the world, they are focusing on their collection. And, in fact, we started to change our

policies about borrowing works from abroad, some years ago, because we just see, so that it became so complicated and so expensive to have loans coming from from very foreign countries, that it became like, in a way like for a movie like a blockbuster movie, you can afford it, of course, but the risk is very high. And so if you- if it's a failure, everything is going bad for you, for your museum and for us, for our cities. So we can just- we cannot afford to be exposed in such risk. So, you know, for example, we have an Impressionist Festival every four years, and I've did three Impressions Festivals, so I've seen that changing. The first one I had 14 Monet paintings. I was very proud of that. And the second one we have, we had also I don't know, half of the painting were coming from foreign countries. But last year, during the pandemic, if we had the same situation, we couldn't just open the show, because with a pandemic, it was impossible to gather works from abroad. So we change it four years ago. And last year, we had 350 items in our in ninth exhibition, and only 3% were coming from foreign countries. So even with a pandemic, we were able to open the show. And that was a good lesson for us. Because we divide the risk in several exhibitions, several topics, I told you botany and ceramic and, and work of art and so on, and painting. And so not the same lenders, not the same kind of works, not the same provenance. And at the end, we were able to open the ninth show, and people are very happy to see them. So that was a good lesson. So I think that things are changing. Now we are much more able to, for example, to manage loans, without a courier. And that's a new way for lending works abroad, you know, for I don't know if people are aware about that. But when when you send a painting or a work of art in another country, usually a courier is containing the work and it's very complicated, expensive, of course. And now we find solution, for example, to avoid that, so it's less carbon, it's less expensive. And I think we have created a new way for lending works abroad during the pandemic. Of course, we reduce our exposure to risk, so reduce how many works are coming from far away. But it's also a very creative moment, because in a way, it's easy to ask for a masterpiece that everybody knows. And we know very well where they are. It's much harder to create a show without a famous masterpiece, with things you have to rediscover in your collection or in private collection, or in a museum very close to you. And we stay on that with our last shows. And so we know that now, our carbon balance is much better in a in a show than for an exhibition that before. But it's not the only way to be active for climate change. Of course, the buildings, when you see the all the museums that have been built since 20-30 years, they're not designed for climate change, a lot of glass, large windows, glasses, and so on. So when you look back to museum buildings, in the 19th century, it's much better. There have strong walls and so on. So we have to be aware about that. And when you create a new wing, a new storage area, or new, etc, you have to have this in mind. But it's not only museum, that's a general situation for all people leading organization. I think Museum of Art, they can be partner for educate about climate changing, because when you look back to our collection, landscapes, I don't know Everything is talking about ecology from before, from the past. And so you can learn a lot. It's like an archive, a climate archive, or collection of like climate archives. So I think to educate people, to warn people about climate changing museums are good places.

BRIAN FERRISO

Yes, you know, the both landscape movements in France and the United States celebrated the beauty of the natural world. And I think you're right, and how can we continue to bring attention to this issue, not only visually, but also, I believe, what you talked about is how do we do it economically and be more better

SYLVAIN AMIC

Smarter

BRIAN FERRISO

better stewards of our smarter and be smarter in our exhibition planning? You know, I think it's also a part, role that FRAME can continue to play. I know many of us have sort of collections and whole collections of stories within our institutions. And so partnering one on one rather than with 70 organizations...

SYLVAIN AMIC

Exactly

BRIAN FERRISO

...can really create some wonderful efficiencies and opportunities for our audiences. And it's exciting, and I appreciate you talking about that, because I think it's very similar here in the States. And Sylvain, you're right. I mean, I think the way we work is changing and it's interesting to reflect on the first podcast we did with with FRAME and our partnership with Petit Palais, there was a conversation between our two institutions, the Petit Palais and the Portland Art Museum and how the exhibition future will probably change because of the pandemic. And also you and I are reflecting on climate change. So it's all coming full circle, I think in this conversation. So other topics, anything else before we sort of wind down here Sylvain that you're thinking about, or you want to talk about your museum before we close?

SYLVAIN AMIC

Yes, I want to just to invite people to come to France and to visit us, of course. And just to tell also to the people that we are not focused on one century or one topic, we are now experiencing much more diversity in our collection, and how you know, thing from the past, thing from the Medieval Ages and thing from modernity. All that is a new story of our knowledge of our culture. And we are now, for example, experiencing to take a book and to adapt it as an exhibition. And we're just installing an exhibition called Salammbô and Salammbô is originally a novel by Gustave Flaubert, who has reinvented the past during the Punic War in Cartagena. And, of course, the story is much It's very, it's very funny story. Not funny, very fancy story with desire, passion, war, elephants, snakes, and so on. It's very, very nice. And you can see that artists have taken this novel and invented many work of art, music, I don't know comics, paintings, culture, dresses, and so on. And that also this book, has given the idea doing archaeologist survey of Cartagena, and now we have all that is essential, your archaeology, comic, opera, fine art and so on. And I would like to invite people to go to the museum and do their own melting pot and their own entries in the collection. Because once you can be connected one with the other end the look, we have to the decorations changing, because people can connect much more to their own prospect and their own attempt. So we are experiencing that new way of displaying a collection with new entries, even like following the imagination of the writer through the collection. And I think we don't need more 40 Monets to have a good show. We need just to have good ideas and good stories to tell.

BRIAN FERRISO

Yes, I couldn't agree more. And what you're talking about is just more entry points for people to access the great treasures of our museums. And the treasures are hidden as well. As you said that sometimes the big names need to be explored. But also we need to think about the names not known in the history of art and the works that haven't been shown. In Portland, we have an exhibition that we're opening up next month on Ansel Adams and Ansel Adams was one of the great photographers of the American West. But what's interesting about that show is we're expanding the conversation around his work and thinking about contemporary photographers and how they've responded not only to Adams' display of the American West, but you know, problematizing the issues around the West and the development in America and how we as developed our natural resources and our lands, and different perspectives - how people of different backgrounds, artists of color, or different orientations are presenting the landscape and it's a really exciting story. We're thrilled that it's gonna be opening up here in Portland here soon and hopefully we can have many people come. Well, Sylvain, thank you so much. And I will say for everyone listening, we both live in incredibly beautiful cities. We live in beautiful communities and it's well worth your trip when people have time to get to Rouen as well as Portland. I'm going to close with thanking you for listening to Art Unbound. Be sure to subscribe to the podcast so you can be alerted when the next episode is released. I'd like to thank Sylvain Amic for joining me in our conversation and the team at Musée des Beaux-Arts de Rouen for helping make this happen. I'd also like to thank FRAME, the French American Museum exchange for providing the funds to make this series possible. Thank you also to Mark Orton for providing the music for this episode and Jon Richardson, our producer here at the Portland Art Museum. Be sure to visit portlandartmuseum.org and nwfilm.org to learn about our exhibitions, learning and community partnerships, Film Center opportunities, and ways to support our organizations. Thank you so much. Thank you. Sylvain, great to see you. Stay safe and stay well.

SYLVAIN AMIC

Thank you very much, Brian.

ART UNBOUND TRANSCRIPTION DE L'ÉPISODE 32

BRIAN FERRISO

Vous écoutez Art Unbound, le podcast officiel du Portland Art Museum et du Northwest Film Center. Je suis Brian Ferriso, directeur et conservateur en chef du Portland Art Museum, et je suis ravi de recevoir Sylvain Amic, mon homologue au Musée des Beaux-Arts de Rouen en Normandie. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Sylvain à travers FRAME, le French American Museum Exchange, dont Portland et Rouen sont tous deux membres. FRAME a une longue histoire dans la mise en relation des musées de son réseau par des expositions et programmes d'éducation depuis plus de 20 ans, et nous sommes tous reconnaissants de son soutien à ce podcast. Les liens pertinents figurent dans la description de cet épisode et sur la page [Web portlandartmuseum.org/podcast](http://web.portlandartmuseum.org/podcast), où vous trouverez également les transcriptions d'épisodes complets en anglais et en français. Sylvain, merci infiniment de participer à ce podcast. Comment allez-vous ?

SYLVAIN AMIC

Bien, merci de m'avoir invité, Brian. Je suis ravi de me joindre à vous.

BRIAN FERRISO

Eh bien, plusieurs années ont passé depuis notre dernière conversation dont je garde un très bon souvenir. Je crois que nous avons pris un café en plein air, devant votre merveilleux musée, à Rouen, l'une de mes villes préférées. Et je dois vous demander, vous savez, ce qui m'a permis de surmonter la pandémie, c'était en partie de regarder le rugby des Six Nations. Et je crois que vous et moi en avons parlé. Et je crois que la France était en quelque sorte une des équipes favorites cette année. Et j'étais déçu qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais vraiment connaître votre point de vue sur ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique.

SYLVAIN AMIC

Oui, bien sûr, la compétition a été très dure cette année, mais nous nous remettons après de très mauvaises années. Et la France fait à nouveau partie du tournoi des Six Nations. Nous étions donc très heureux de voir tous ces matchs. Mais cela a été très difficile pendant la pandémie et certains matchs ont dû être reportés. Et en fin de compte, l'Angleterre a bien évidemment gagné. Mais nous avons presque gagné le tournoi des Six Nations, et je suis sûr que nous ferons un très beau travail de préparation lors du Tournoi 53 en France.

BRIAN FERRISO

Eh bien, vous savez, l'une de mes activités préférées est de visiter la France, et pas seulement pour assister à des matchs de rugby de classe mondiale, mais aussi pour visiter les grands musées de France, y compris le vôtre. Parlez-moi un peu de votre musée en ce moment. À quel stade êtes-vous dans la pandémie ? Êtes-vous ouvert ? Et comment fonctionnent les choses dans votre musée ?

SYLVAIN AMIC

Nous sommes fermés depuis le mois d'octobre. Et nous étions également fermés de mars à mai 2020. Et nous avons pu rouvrir durant l'été 2020. Et c'était très, très intéressant de voir comment les gens nous exprimaient qu'ils voulaient retourner au musée et pas seulement les habitués du musée, mais c'était vraiment un besoin. Et c'était bien sûr une question parce que nous étions très... nous ne savions pas à quoi nous attendre. Mais oui, maintenant nous sommes fermés, et nous espérons rouvrir bientôt, peut-être en mai, bien sûr, c'est très, très long pour tout le monde. Bien sûr, les gens restent à la maison et travaillent à distance. Et c'est tellement long que c'est vraiment difficile à gérer. Mais bien sûr, nous avons complètement changé notre manière de gérer les musées. Et nous avons établi une nouvelle organisation dans les musées, une nouvelle tendance. Et nous verrons ce qui se passera lorsque nous rouvrirons. Nous verrons si cela a profondément changé le Musée ou pas. Mais la première année a été très, très surprenante. C'était comme, vous savez, ce film, *Le jour où la terre s'arrêta*. Tout le monde était stupéfait. Maintenant, c'est autre

chose. Nous devons nous habituer à vivre avec un virus. Et tout le monde sait comment y faire face. C'est donc bien plus une question d'humeur générale. Et je pense que les gens ont, ils veulent être libres maintenant. Ils veulent être libres d'aller au restaurant, au café, de sortir quand ils veulent, et ce n'est pas le cas. Ils doivent être à la maison avant 19 heures. Ils ne peuvent pas aller au restaurant, les magasins sont fermés. Uniquement les commerces de première nécessité sont ouverts. Ce n'est donc vraiment pas la vie que nous connaissions avant. Donc on va voir.

BRIAN FERRISO

Oui, cela ressemble beaucoup à ce que nous vivons ici aussi. Nous avons eu et, vous savez, encore une fois, je pense que vous et moi en tant que dirigeants de nos organisations, avons dû « pivoter », ce que nous disions, vous savez, changer de cap tous les deux mois sur ce que nous allons faire – ouvrir, fermer, et en quelque sorte rester réactif. Et cette situation est semblable. Il s'agit d'une pandémie mondiale. Et je pense que c'est une réaction mondiale pour les musées. Pour nous, nous sommes ouverts, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une pression accrue pour peut-être devoir fermer à nouveau. Il y a un pic en ce moment avec ces variants et nous sommes modérément optimistes, mais encore une fois, nous nous préparons à des ajustements potentiels. Mais Sylvain, permettez-moi de vous demander, lorsque vous rouvrirez vos portes au public, votre musée possède des superbes photos de France ainsi que des peintures impressionnistes. Trouvez-vous, et je suppose que beaucoup de vos publics visitent votre musée quand ils le peuvent, pour se faire du bien ? Pour faire une pause ? Pour trouver une échappatoire à ce que nous vivons ? Pourriez-vous décrire un peu ce que vous avez observé chez vos publics ?

SYLVAIN AMIC

Oui, je suis sûr que les gens voulaient revenir au Musée pour vivre une expérience. Pour se retrouver dans un lieu où ils peuvent penser à la vie et à l'avenir. Et aussi pour renouer avec les bases. Et je suis sûr que cette collection est un sujet parfait pour cela, car nous sommes, bien évidemment, dans un musée tourné vers le passé. Mais ce passé construit l'avenir. Je pense que les gens peuvent se reposer dans un musée. Ils sont libres de découvrir des choses, de penser à eux-mêmes. Ils peuvent être seuls, ou discuter. Il n'y a aucune pression dans un musée. Donc, c'est comme regarder un paysage ou pour d'autres personnes, c'est comme aller à l'église ou quelque chose comme ça, c'est un moment à vous, comme votre chambre à vous dont nous entendons parler. Donc les gens venaient aussi, pour voir ce qui a changé dans le musée. Parce que pendant la période de fermeture, nous avons travaillé dur. Et aussi nous avons pu sauver notre saison impressionniste, nous avons eu neuf expositions impressionnistes au total, qui ont dû ouvrir à cette époque, car il y a des beaux-arts, mais aussi 10 autres musées qui sont réunis. Et à l'été 2020, nous avons eu une saison impressionniste avec plusieurs thèmes comme la mode et l'impressionnisme ou l'impressionnisme photographique ou l'impressionnisme en céramique, l'art contemporain et l'impressionnisme et même l'impressionnisme botanique, nous avons donc pu mettre en place toutes ces expositions et les gens étaient vraiment, ils étaient comme, les gens étaient très, très intéressés de voir tous ces différents sujets et de passer d'un musée à l'autre pour redécouvrir les choses qui étaient inaccessibles pendant la fermeture. Et c'est comme ça, comme si les gens redécouvraient complètement leur propre patrimoine. C'était très, très impressionnant. Et le sentiment qui nous a été exprimé était un merci, etc., etc. C'était donc très, très encourageant pour nous.

BRIAN FERRISO

Eh bien, on dirait que je veux monter dans un avion et aller les voir parce que vous savez, Sylvain, ce dont je me souviens de votre leadership, c'est aussi que vous êtes très doué pour rassembler ces expositions qui immortalisent vraiment, je pense, le moment, et ce dont vous parlez ici, me paraît vraiment prometteur. Et puis en regroupant toutes ces ressources, il y a une si belle histoire à raconter. Donc, côté exposition, vous savez, chez nous, aux États-Unis, avons eu des réactions différentes. Certains musées sont plus ouverts que d'autres. La capacité de mes collègues à réagir est plutôt variable.

Les gouverneurs de chaque État ont mis en place différents types de protocoles et d'ordonnances. Et donc certains musées sont ouverts, certains sont fermés. Ma collègue à Oakland, en Californie, je lui ai parlé hier, elle reste fermée, elle ouvrira peut-être en mai. La National Gallery de Washington, je pense, ouvrira ses portes en mai. Nous avons donc beaucoup d'inégalités ici aux États-Unis quant à la réponse de nos musées à la pandémie et leur capacité à ouvrir. Et quelle est la situation en France ? Est-elle plutôt cohérente avec celle du musée ou cela dépend de la région ?

SYLVAIN AMIC

C'est une décision de l'État. Nous attendons le signal du gouvernement pour rouvrir, mais il peut rouvrir avec un niveau d'admission très strict, peut-être 30 % seulement. Et puis si la situation s'améliore, d'un endroit à l'autre, on peut peut-être passer à un autre niveau, peut-être 50 à 60 % du taux d'admission habituel. Donc on va peut-être avoir une situation différente lors de la réouverture et pour laisser entrer plus ou moins de monde à certains endroits, mais le moment où on a été fermé, c'était, c'était au même moment pour tout le monde ici en France, et qu'il s'agisse de petit ou grand musée, qu'importe le niveau de fréquentation ou de tourisme du musée. Et c'est assez injuste, car il y a beaucoup, beaucoup de musées très proches des gens, vous savez, sur le territoire, pas seulement dans les grandes villes. Actuellement en France, on compte 1 200 musées, et cela signifie que vous avez un musée tout près de chez vous. Et parfois c'est un endroit où l'on peut être en sécurité, où l'on peut être le bienvenu, où l'on peut apprendre bien sûr. Et nous aimerions que ce musée serve de ressources pour les gens. Oui, dans certaines situations, je pense qu'il était vraiment injuste de fermer un musée, car nous étions tous dans la même situation. Le Louvre, bien sûr, accueille tellement de monde en même temps, c'est très, très difficile d'ouvrir le Louvre. Mais si vous êtes dans une petite, très petite ville, vous accueillez peut-être je ne sais pas, 200 personnes par jour dans un musée. Il est facile de les accueillir. Ce n'est pas la même situation. Mais d'accord, nous avons accepté cette responsabilité. Nous savons aussi que si nous sommes ouverts, nous avons besoin de faire venir le personnel. Et donc notre personnel est exposé au virus. Nous acceptons donc la situation. Et on nous apprend à travailler d'une autre manière et à faire plus de choses numériquement. Mais nous espérons que la réouverture sera plus intelligente, et non une décision pour le pays dans son ensemble.

BRIAN FERRISO

Oui, cela a beaucoup de sens. Et comment faire pour différencier les musées des restaurants, des cafés ou d'autres secteurs ? Et parfois, je pense que nos élus nous ont tous mis dans un seul groupe, et cela rend les choses plus difficiles. Et surtout comme vous l'avez dit, vous savez, le Louvre en particulier est un endroit remarquable, mais il y a aussi beaucoup de touristes. L'une des beautés de notre programme FRAME est donc de célébrer le régionalisme des musées français et le régionalisme des musées en Amérique du Nord. Et les trésors sont riches et vastes. Et c'est le but en définitive. Et j'aime votre point de vue, Sylvain. Cela a beaucoup de sens. Cette idée que nos musées régionaux sont destinés à nos communautés, et c'est ce dont vous parlez. Et chaque fois que je me rends en France et visite votre musée, ainsi que d'autres à travers le pays, on peut sentir cette relation intime avec la communauté, qui est parfois différente de celle des grands musées de la ville. Donc, si vous en avez l'occasion et que vous écoutez le podcast, il y a des trésors remarquables en France et aux États-Unis que vous trouverez sur le site Web de FRAME. Mais permettez-moi de changer de sujet un peu et de passer à, vous savez, l'autre situation à laquelle nous sommes confrontés ici aux États-Unis est le mouvement pour la justice sociale, qui est une continuation de celui des droits civiques, qui fait profondément partie de notre histoire ici. Comparé aux oppressions qui ont eu lieu aux États-Unis, comment cela se passe-t-il en France ? Que se passe-t-il ? À quoi ressemble la conversation là-bas ? Je sais que la France est également confrontée à des problèmes assez intenses sur ce front.

SYLVAIN AMIC

Oui, nous avons eu ce mouvement appelé Gilets jaunes il y a deux ans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Aux États-Unis.

BRIAN FERRISO

Oui.

SYLVAIN AMIC

C'était vraiment, vraiment impressionnant parce que c'était comme le début de quelque chose qui ressemblait à une révolution. C'était à partir de rien, juste des taxes sur l'essence, vous savez, de nouvelles taxes sur l'essence. Et les gens ont commencé à dire : « Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons besoin de notre voiture pour aller travailler. Nous n'avons besoin de rien d'autre. » Et ils ont donc commencé à manifester. Ils ont pu organiser de nombreuses manifestations et c'était vraiment difficile à gérer dans les villes, car il y avait des émeutes très près

des musées. C'était quelque chose de difficile à gérer. Et dans cette discussion, il n'y avait pas de culture, pas de musées, juste un cri d'alarme : « Nous avons besoin de vous. Vous devez nous respecter. Et vous ne pouvez pas décider depuis Paris que de nouvelles taxes nous affecteront à la fin du mois, nous n'avons pas assez d'argent. Donc pour eux, l'urgence n'est pas la culture, je ne sais pas. Voyager. Il ne s'agit même pas d'apprendre. Nous avons juste besoin de plus d'argent pour la journée. » Et c'était vraiment difficile à comprendre pour le musée. Que pouvons-nous faire pour les gens qui expriment ces besoins ? Et l'été dernier, nous en avons eu des, une enquête générale sur le comportement des gens par rapport à la culture en France. Cette enquête a lieu tous les 10 ans, et nous avons eu les résultats l'été dernier, et c'était vraiment mauvais. Nous sommes de retour aux années 70, je ne sais pas. Les musées sont devenus quelque chose pour les gens instruits et non pour les travailleurs. Bien sûr, nous avons apporté beaucoup d'améliorations au cours de cette décennie. Mais le résultat, c'est qu'en cette période très spéciale, nous sommes retournés aux résultats de l'enquête des années 70. Alors, comment pouvons-nous gérer cela quand nous sommes, nous pensons que nous devons impliquer beaucoup plus de gens dans nos décisions, dans nos choix. Les gens doivent pouvoir s'exprimer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent voir, par exemple, dans notre musée, par exemple, vous pouvez voter pour mettre des œuvres hors de l'entrepôt, et nous devons mobiliser les gens dans les musées parce que nous savons que si vous êtes à proximité du musée, si vous allez voir une exposition, etc., c'est beaucoup plus facile pour vous dans votre vie, dans votre vie professionnelle, pour votre carrière, pour votre, je ne sais pas, pour, pour la vie sociale. Nous devons donc prouver que nous sommes utiles aux gens. Ce n'est pas seulement un lieu de stockage, ce n'est pas seulement un endroit pour les gens instruits, c'est un endroit pour tout le monde, pour les gens ordinaires. Et ils auront besoin du musée toute leur vie – après l'école, après même si l'école, la famille ne leur ont pas donné ce dont ils ont besoin, ils peuvent le trouver dans les musées, c'est facile. C'est gratuit – l'accès à la collection est gratuit ici à Rouen. Et les informations sont vérifiées, si je peux dire. Nous donnons donc aux personnes les informations dont elles ont besoin pour leur développement personnel, pour leur éducation tout au long de leur vie. Et c'est une nouvelle façon d'envisager le musée, car il faut réorganiser l'affichage, il faut être beaucoup plus transdisciplinaire. Et nous devons faire face aux questions d'actualité. La diversité, le changement climatique, l'équité, l'égalité des sexes, et ainsi de suite. Et cette question s'apprend, elle peut être abordée à travers la collection, à travers le musée. Les musées doivent être désormais un lieu de rencontre, d'apprentissage, de discussion et de prise de décision commune sur ce que nous allons faire, comment nous nous organiserons pour l'avenir. Et pour cette raison que nous aimerions promouvoir, mais bien sûr, ce n'est pas organisé comme ça pour le moment. Mais cela veut dire que nous avons beaucoup de travail à faire pour être plus à l'écoute des souhaits de la population, je pense.

BRIAN FERRISO

Cette enquête est donc fascinante. Et c'est une enquête, Sylvain, qui est menée par l'État ou le

SYLVAIN AMIC

Par l'État

BRIAN FERRISO

Par l'État. Et ils ont en quelque sorte une analyse de la réponse des visiteurs ou de la réponse de la communauté aux musées et vous, en tant que dirigeant, recevez ce genre de rapport tous les 10 ans ?

SYLVAIN AMIC

Oui.

BRIAN FERRISO

Je pense donc que cela se traduit de manière très similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons un fossé économique incroyable entre les gens, ce qui crée un écart de richesse qui influence nos musées ou qui, je devrais dire, a un impact très profond sur nos musées. Et cela ressemble à ce que j'entends, à ce que vous avez décrit. Et pour nous, il s'agit de savoir comment faire en sorte que tous les gens se sentent vus au sein d'une organisation ou dans des musées, ou comment peuvent-ils se voir dans les musées ? Et je pense que c'est un concept si important pour tous nos musées. Ce n'est pas seulement pour une certaine partie de notre société. Nous devons être ouverts à tous

dans la communauté, accessibles à tous plutôt que de se limiter à certains groupes. Je pense que c'est si important. Nous nous attaquons également à ces problèmes de façon significative et variée. Et j'ai toujours trouvé que, vous savez, ce sont des changements progressifs que nous, les musées, devons apporter avec nos équipes, et que nos équipes font, au moins ici à Portland, un travail remarquable pour inviter la communauté à ces conversations portant sur ce qu'on pourrait faire pour que l'ensemble de la communauté se sente acceptée. Et comment pouvons-nous être des institutions inclusives, plutôt qu'exclusives ? Et je pense que c'est essentiel pour cette époque. Je trouve aussi, et Sylvain, c'est intéressant de vous entendre parler, je trouve ça difficile, mais en même temps, passionnant d'y réfléchir, car je crois que nous sommes entrés dans ce métier en tant qu'apprenants perpétuels, des gens qui veulent continuer à apprendre et être mis au défi dans notre progression. Et c'est une opportunité enthousiasmante, quoiqu'intimidante parfois. Que pensez-vous de ces changements qui nous attendent et quel est votre sentiment en tant que dirigeant de votre musée ?

SYLVAIN AMIC

Bien sûr, nous voyons des opportunités même pendant la pandémie. Par exemple, l'adoption des médias numériques pendant la pandémie, nous sommes maintenant beaucoup plus en mesure de donner aux gens en ligne, beaucoup de choses qu'ils peuvent voir chez eux, et cela fait partie de la non exclusion, car ils peuvent – aller au musée est juste une façon de découvrir la collection et les connaissances, ils peuvent se préparer, ils peuvent également se souvenir de la visite avant après la visite. C'était donc une opportunité. Et nous avons été obligés de passer au numérique pendant la pandémie. Et maintenant, je pense que c'est aussi une opportunité avec une nouvelle jeune génération, car ils veulent vraiment changer la norme. Et, par exemple, l'égalité des sexes, c'est tellement énorme aujourd'hui. Cela a complètement changé la façon dont nous gérons les musées. Ce sujet est présent dans l'esprit de tout le monde au musée, du conservateur à l'éducation, mais aussi pour les personnes qui sont chargées de l'accueil et ainsi de suite. Donc, que ce soit dans la façon dont nous présentons les collections, ou l'endroit où nous organisons des expositions, nous avons intégré l'égalité des sexes dès le début. Cela a donc beaucoup changé. Nous pouvons donc le faire pour tous les sujets, nous devons être réactifs, de même en ce qui concerne la justice sociale et la diversité. Et vous avez tout à fait raison, quand vous dites que le public doit pouvoir se voir dans le musée. Et aujourd'hui, notre communauté est très diversifiée, beaucoup plus diversifiée que par le passé. Et bien sûr, les œuvres d'art que nous conservons, nous exposons. Elles ne reflètent pas la diversité d'aujourd'hui. Donc c'est – ainsi et même pour l'égalité entre les sexes, par exemple, nous savons que pour les œuvres d'art que nous avons, je ne sais pas, seulement, 10 % des œuvres de la collection proviennent de femmes artistes. Cela appartient au passé. Mais nous n'avons pas assez d'artistes féminines dans notre collection. Mais nous devons avoir une position à ce sujet. Nous devons le dire au public, nous devons l'expliquer au public. Et nous devons le montrer dans notre musée, même si nous n'avons rien à montrer, les choses doivent être expliquées au public. Et donc le contexte est vraiment important. Mais cette discussion ne se fait pas de haut en bas, c'est sur la même base, au même niveau. En tant que conservateurs, nous pouvons avoir une position d'expert, mais en tant que citoyen, nous sommes au même niveau. C'est donc vraiment intéressant de voir comment les gens peuvent vous interroger, et interroger le musée sur cette question d'actualité. Et je pense que c'est notre opportunité de changer plus vite que d'habitude.

BRIAN FERRISO

Oui, c'est vrai. Et cela nous oblige à changer très rapidement. Vous avez tout à fait raison. Sylvain, permettez-moi de vous demander, cela se reflète-t-il aussi dans les objets que vous collectionnez ? Êtes-vous en train de collectionner activement, d'acquérir des objets ? Ici nous sommes, vous savez, nous continuons à collectionner mais nous essayons également de représenter ce que nous appelons un canon dans l'histoire de l'art de façon plus large, ou le moment, vous savez, plus de diversité, plus de femmes artistes, plus d'artistes BIPOC, c'est-à-dire des artistes Noirs Américains, Indigènes et De Couleur, entre autres. Donc, vous savez, c'est une initiative. Cela se passe-t-il aussi en France ?

SYLVAIN AMIC

Oui, cela arrive chez nous. Ici à Rouen, par exemple, concernant l'égalité des sexes, nous avons fait une enquête au sujet des femmes artistes de notre collection. Du coup, nous savons exactement ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Nous savons donc ce que nous devons acquérir. Et si vous ne faites pas cela au préalable, vous ne

pouvez pas avoir de stratégie. Mais désormais, nous pouvons voir sur le marché que les femmes artistes essaient de se hisser vers le haut. Nous devons donc aller vite pour être les premiers, mais il y a beaucoup, beaucoup d'occasions d'équilibrer nos collections. Mais il ne s'agit pas seulement de collection d'art, nous avons aussi des antiquités, et nous avons aussi l'histoire des sciences naturelles, le textile, et ainsi de suite. C'est donc un désir global d'être beaucoup plus diversifié, et de trouver des opportunités qui peuvent expliquer le contexte dans lequel la collection a été recueillie. Donc, si vous, je ne sais pas si, par exemple, nous parlons d'archéologie, vous avez des femmes qui sont archéologues, et dans votre collection, vous devez trouver – vous tourner vers cette scientifique, femme scientifique et avoir des archives d'éléments qu'elles ont étudiés et produits sur votre territoire dans votre communauté. Et ce n'est pas seulement une question d'art. La diversité est dans tous les domaines, et même quand on est comme Rouen, un port, qui était un point de départ et d'arrivée pour découvrir le monde. Et il y a une responsabilité, une responsabilité historique, face à cette histoire, parce qu'au XVIIe siècle, Rouen était l'un des endroits où les navires allaient en Afrique, pour faire le commerce des esclaves en Amérique et rapporter du sucre et du coton et ainsi de suite. Bien sûr, nous avons très peu de choses dans notre collection à ce sujet. Nous devons donc augmenter notre collection dans ce domaine et être prêts à l'expliquer au public. Il faut donc aussi en savoir plus sur cette histoire, qui est peu ou pas connue du tout ici en Normandie, et même chose pour chaque thème de notre collection, pour voir le contexte dans lequel elle a été rassemblée. Et comme vous le savez, en France, nous avons un empire colonial. Tant de choses ont été collectées au cours de ces siècles et au XIXe siècle grâce à l'expansion coloniale. Donc tous ces objets sont intéressants pour eux-mêmes, mais il faut expliquer comment ils sont arrivés ici dans le musée. Et on ne peut pas simplement les exposer pour ce qu'ils sont, il faut expliquer tout le contexte.

BRIAN FERRISO

Oui, l'histoire de la provenance fait partie de la narration. Et je pense que pour nous, nos conservateurs sont en fait dynamisés par cette conversation, car beaucoup d'entre eux sont formés pour poser des questions, pour avoir l'esprit critique, pour repenser notre approche de nos objets. Et je trouve ça passionnant. Cela nous pousse tous, je pense, intellectuellement, dans notre approche de notre domaine. Trouvez-vous qu'en France, l'Académie prépare la prochaine génération de conservateurs, et de dirigeants dans cette optique ? Je suppose que oui, mais je suis curieux de savoir comment vous le voyez.

SYLVAIN AMIC

Oui, je pense que les nouveaux conservateurs sont bien plus conscients de ces questions. Et ils traitent ces questions depuis le début. Je pense donc que ce sera beaucoup plus facile d'aller dans cette direction avec eux. Mais parfois je trouve des universitaires, des étudiants qui ont une position très radicale, beaucoup plus radicale que les personnes plus âgées. Et d'une certaine façon, vous en avez besoin parce que cela fait partie de la stratégie de mettre le sujet en lumière. Mais d'autre part, il faut trouver un moyen de discuter et de s'unir. Et vous savez, en France comme aux États-Unis, nous avons de profonds changements parmi certaines personnes dans la population. Par exemple, les personnes venant d'anciennes colonies, et les personnes venant de France. Et les Français qui se sont installés en Algérie, par exemple, et qui sont retournés en France après l'indépendance. Et ces gens sont âgés aujourd'hui, mais leurs enfants ou petits-enfants ont le même état d'esprit, et ils doivent, tout le monde doit reconsidérer le passé. Et considérer la situation d'aujourd'hui et ce que nous savons et discuter ensemble. Nous devons affronter, nous devons affronter la mémoire et entendre l'autre partie. Et ce n'est pas une question de ne pas être beaucoup plus radical que l'autre, il faut trouver un moyen d'être ensemble.

BRIAN FERRISO

Et je pense que c'est probablement le défi ultime pour nous en tant que directeurs de musée en ce moment, comment pouvons-nous construire ces passerelles ? À quoi ressemble l'échafaudage ? Entre l'énergie et l'enthousiasme pour le changement et le désir pour certains de regarder vers le passé et de rester les mêmes ? Et la réponse est quelque part entre les deux : comment construire ces passerelles ? Et je pense que cela se produit souvent dans nos bureaux, dans les conversations et dans notre vie de tous les jours. Pour changer de sujet, je pense qu'une autre chose ou une autre crise qui nous frappe et, vous savez, je pense que c'est pertinent pour la France en particulier avec l'Accord de Paris, c'est le changement climatique. Et j'en ai parlé à mes collègues, je pense que la pandémie, le mouvement pour

la justice sociale, le changement climatique, se rassemblent tous pour créer un moment dans le temps pour nous tous en tant que dirigeants et musées, car ces questions se recoupent et ont un impact profond sur nos musées. Par exemple, l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu Sylvain, dans l'Oregon, nous avons eu des feux de forêt au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Et les gens se demandent, comment cela a-t-il affecté le Musée ? De nombreux membres de mon personnel étaient en fait en danger à cause des incendies. Nous avons donc dû fermer le musée, car la qualité de l'air était si mauvaise dans notre État. Le Musée est devenu un refuge non seulement pour notre personnel, mais aussi pour les membres de la communauté, car c'est parfois un espace plus sûr que certaines maisons à la campagne. Et je pense que ce n'est qu'un aspect des défis que nous allons devoir gérer. Nous sommes tous confrontés à des coûts énergétiques, à des bâtiments désuets. Vous et moi avons travaillé dans un système où les voyages sont nombreux, les expositions d'œuvres empruntées, toutes ces choses font partie, je pense, des problèmes liés au changement climatique. Que voyez-vous de votre point de vue sur ces sujets ? Et à quoi ressemble la conversation en France ?

SYLVAIN AMIC

Ces sujets sont maintenant très, très présents dans les conversations, mais comment nous les avons traités au Musée, c'est un sujet tout à fait nouveau. Je pense que les plus grands musées de France, comme le Louvre, et d'Orsay, le Centre Pompidou, ils y font face différemment, parce que tout est plus grand, tout est plus grand, vous savez, dans ces musées, donc il est devenu très, très urgent d'avoir une stratégie pour le climat. Je pense que dans le monde des musées, cela change relativement rapidement maintenant. Et pendant la pandémie, comme vous le dites, on est à un carrefour à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu avoir de prêts de l'étranger, et tous les musées du monde se concentrent sur leur collection. Et, en fait, nous avons commencé à changer nos politiques en matière d'emprunt d'œuvres à l'étranger, il y a quelques années, parce que nous voyons juste, à quel point cela devenait compliqué et coûteux d'avoir des prêts provenant de pays étrangers, que cela devenait comme, dans une certaine mesure comme pour un film, un film à succès, vous pouvez vous le permettre, bien sûr, mais le risque est très élevé. Et donc si vous – s'il s'agit d'un échec, tout va mal pour vous, pour votre musée et pour nous, pour nos villes. Nous pouvons donc simplement – nous ne pouvons pas nous permettre d'être exposés à un tel risque. Donc, vous savez, par exemple, nous avons un festival impressionniste tous les quatre ans, et j'en ai fait trois, donc j'ai vu cela changer. Pour le premier, j'avais 14 tableaux de Monet. J'en étais très fier. Et pour le deuxième, nous avions aussi je ne sais pas, la moitié des tableaux venaient de pays étrangers. Mais l'année dernière, pendant la pandémie, si nous avions la même situation, nous n'aurions pas pu ouvrir l'exposition, car avec une pandémie, il était impossible de rassembler des œuvres provenant de l'étranger. Nous l'avons donc changé il y a quatre ans. Et l'année dernière, nous avions 350 articles dans notre neuvième exposition, et seulement 3 % provenait de pays étrangers. Donc, même en période de pandémie, nous avons pu ouvrir l'exposition. Et ce fut une bonne leçon pour nous. Parce que nous répartissons le risque sur plusieurs expositions, plusieurs thèmes, je vous ai parlé de la botanique et de la céramique et, et des œuvres d'art et ainsi de suite, et de la peinture. Et donc pas les mêmes prêteurs, pas le même genre d'œuvres, pas la même provenance. Et à la fin, nous avons pu ouvrir la neuvième exposition, et les gens sont très heureux de les voir. C'était donc une bonne leçon. Alors je pense que les choses changent. Maintenant, nous sommes beaucoup plus capables, par exemple, de gérer des prêts, sans coursier. Et c'est une nouvelle façon de prêter des œuvres à l'étranger, vous savez, et je ne sais pas si les gens en sont conscients. Mais lorsque vous envoyez une peinture ou une œuvre d'art dans un autre pays, généralement un coursier accompagne l'œuvre d'art et c'est très compliqué, cher, bien sûr. Et maintenant on trouve une solution, par exemple, pour éviter ça, donc c'est moins de carbone, c'est moins de dépenses. Et je pense que nous avons créé une nouvelle façon de prêter des œuvres à l'étranger pendant la pandémie. Bien sûr, nous réduisons notre exposition au risque, donc nous réduisons le nombre d'œuvres venant de loin. Mais c'est aussi un moment très créatif, car d'une certaine manière, il est facile de demander un chef-d'œuvre que tout le monde connaît. Et nous savons très bien où ils se trouvent. Il est beaucoup plus difficile de créer une exposition sans un chef-d'œuvre célèbre, avec des choses à redécouvrir dans votre collection ou dans une collection privée, ou dans un musée très proche de chez vous. Et c'est là où nous en sommes avec nos dernières expositions. Et donc nous savons que maintenant, notre bilan carbone est bien meilleur pour une exposition que par le passé. Mais ce n'est pas la seule façon d'être actif face au changement climatique. Bien sûr, les bâtiments, quand vous voyez tous les musées qui ont été construits il y a 20-30 ans, ils ne sont pas conçus pour le changement climatique, beaucoup de vitrines, de grandes fenêtres, de verres, etc.

Donc, quand on regarde les bâtiments de musée, au XIXe siècle, c'est beaucoup mieux. Ils ont des murs solides et ainsi de suite. Nous devons donc en être conscients. Et lorsque vous créez une nouvelle aile, une nouvelle zone de stockage etc., vous devez garder cela à l'esprit. Mais ce n'est pas seulement un musée, c'est une situation générale pour toutes les personnes qui dirigent une organisation. Je pense que les musées d'art, ils peuvent être partenaires pour éduquer sensibiliser le public au changement climatique, car quand on regarde en arrière sur notre collection, les paysages, je ne sais pas, tout parle d'écologie d'avant, du passé.

Et donc vous pouvez en apprendre beaucoup. C'est comme une archive, une archive climatique ou une collection d'archives climatiques. Je pense donc que pour informer le public, l'avertir des changements climatiques, les musées sont de bons endroits.

BRIAN FERRISO

Oui, vous savez, les mouvements paysagers en France et aux États-Unis ont célébré la beauté du monde naturel. Et je pense que vous avez raison, et comment pouvons-nous continuer à attirer l'attention sur cette question, non seulement visuellement, mais aussi, je crois, ce dont vous avez parlé est de savoir comment le faire sur le plan économique, et être encore meilleurs...

SYLVAIN AMIC

Plus intelligents

BRIAN FERRISO

... de meilleurs régisseurs, plus intelligents, et adopter une planification plus intelligente de nos expositions ? Vous savez, je pense que c'est aussi un rôle, un rôle que FRAME peut continuer à jouer. Je sais que beaucoup d'entre nous ont en quelque sorte des collections et des collections entières d'histoires au sein de nos institutions. Et donc un partenariat individuel plutôt qu'avec 70 organisations...

SYLVAIN AMIC

Exactement

BRIAN FERRISO

... peut vraiment créer de merveilleuses efficiences et opportunités pour nos publics. Et c'est passionnant, et merci d'en parler, car je pense que c'est très similaire ici aux États-Unis. Et Sylvain, vous avez raison. Je veux dire, je crois que notre manière de travailler évolue et il est intéressant de revenir sur le premier podcast que nous avons fait avec FRAME et notre partenariat avec le Petit Palais, il y a eu une conversation entre nos deux institutions, le Petit Palais et le Portland Art Museum, relative à l'impact de la pandémie sur l'avenir des expositions. Et vous et moi réfléchissons également au changement climatique. La boucle est donc bouclée, je pense dans cette conversation. Alors d'autres sujets, autre chose avant que nous ne nous arrêtons ici Sylvain auxquels vous songez, ou vous voulez parler de votre musée avant de conclure ?

SYLVAIN AMIC

Oui, je veux simplement inviter les gens à venir en France et à nous rendre visite, bien sûr. Et juste pour dire aussi aux gens que nous ne sommes pas concentrés sur un seul siècle ou sujet, nous intégrons désormais une plus grande diversité dans notre collection, et comme vous le savez, des éléments du passé, du Moyen Âge et du monde moderne. Tout cela est une nouvelle histoire de nos connaissances, de notre culture. Et nous expérimentons maintenant, par exemple, de prendre un ouvrage et de l'adapter en tant qu'exposition. Et nous sommes en train d'installer une exposition intitulée Salammbô, et Salammbô qui est à l'origine un roman de Gustave Flaubert, qui a réinventé le passé pendant la guerre punique de Carthage. Et, bien sûr, l'histoire est très, c'est une histoire très drôle. Pas drôle, plutôt très élaborée avec du désir, de la passion, de la guerre, des éléphants, des serpents, etc. C'est vraiment bien. Et vous pouvez voir que les artistes ont repris ce roman et ont inventé de nombreuses œuvres d'art, de la musique, je ne sais pas, des bandes dessinées, des tableaux, de la culture, des robes, etc. Et que cet ouvrage aussi, a donné l'idée de faire une étude archéologique de Carthage, et maintenant nous avons tout ce qui est essentiel,

l'archéologie, la bande dessinée, l'opéra, les beaux-arts et ainsi de suite. Et j'aimerais inviter les gens à aller au musée et à créer leur propre creuset en ajoutant leurs contributions à la collection. Parce qu'il est important de créer ce lien, et le look, nous devons changer les décorations, car les gens jouent un rôle bien plus actif dans leur propre point de vue et leur propre démarche. Nous expérimentons donc cette nouvelle façon d'exposer une collection avec de nouvelles contributions, par exemple suivre l'imagination de l'écrivain à travers la collection. Et je pense que nous n'avons pas besoin de plus de 40 peintures de Monet pour avoir une bonne exposition. Il nous faut simplement de bonnes idées et de bonnes histoires à raconter.

BRIAN FERRISO

Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ce dont vous parlez, ce sont simplement plus de moyens offerts au public pour accéder aux grands trésors de nos musées. Et ces trésors sont également cachés. Comme vous l'avez dit, les grands noms doivent parfois être explorés. Mais il faut aussi penser aux noms méconnus de l'histoire de l'art et aux œuvres qui n'ont pas été exposées. À Portland, nous avons une exposition que nous inaugurons le mois prochain sur Ansel Adams et Ansel Adams était l'un des grands photographes de l'Ouest américain. Mais ce qui est intéressant à propos de cette exposition, c'est que nous élargissons la conversation autour de son travail et que nous pensons aux photographes contemporains et à leurs réactions non seulement à l'exposition d'Adams sur l'Ouest américain, mais aussi, vous savez, à la problématique du développement en Amérique et comment nous avons développé nos ressources naturelles et nos terres, et différents points de vue – comment des gens d'horizons différents, des artistes de couleur ou d'orientations différentes présentent le paysage et c'est une histoire vraiment passionnante. Nous sommes ravis qu'elle ouvre ses portes prochainement ici à Portland, et j'espère que beaucoup de gens pourront venir. Eh bien, Sylvain, merci beaucoup. Et je dirai à tous nos auditeurs, nous vivons tous les deux dans des villes incroyablement belles. Nous vivons dans de belles communautés et cela vaut vraiment le détour pour ceux qui ont le temps de se rendre à Rouen ainsi qu'à Portland. Je vais conclure en remerciant nos auditeurs de nous avoir suivis sur Art Unbound. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode. Je tiens à remercier Sylvain Amic de m'avoir rejoint dans notre conversation, ainsi que l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Rouen pour avoir contribué à sa réalisation. Je souhaite également remercier FRAME, le French American Museum Exchange, d'avoir fourni les fonds nécessaires à la production de cette série. Merci aussi à Mark Orton d'avoir préparé la musique pour cet épisode, et à Jon Richardson, notre producteur ici au Portland Art Museum. N'hésitez pas à consulter les sites PortlandArtMuseum.org et nwfilm.org pour en savoir plus sur nos expositions, nos partenariats communautaires et d'apprentissage, les opportunités du Film Center, et comment soutenir nos organisations. Merci beaucoup. Merci. Sylvain, c'était un plaisir. Portez-vous bien.

SYLVAIN AMIC

Merci beaucoup, Brian.