Inside the exhibition (Autumn 20)

Rome, Swiss Institute and Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia)
Eingabeschluss : 05.06.2020

Matteo Chirumbolo

[versione italiana segue / la version française suivra]

'Inside the exhibition': temporalità, dispositivo e narrazione

Now more than ever, temporary art exhibitions saturate museum spaces worldwide, shaping the discourse between public institutions and academia, and implicating an ever-growing and ever-changing international audience. The eighth doctoral study day organised by RAHN intends to reflect on the research opportunities afforded by the temporary display of artworks, from the Early Modern period to present day (15th-21st century).

In this wide time frame, temporary exhibitions have acquired multifarious meanings, shaping art-historical discourse. For example, the first public displays of paintings organised in the pronaos of the Pantheon, or in the cloisters of Roman churches for the festivals of patron saints, were tied to the religious context in which they took place. However, these displays were also key in the development of another 'cult', that of the artist, favouring the commercial interests of private collectors or of ante litteram curators, such as Giuseppe Ghezzi (1634-1721). With the formation of modern states, public exhibitions' narratives were informed by different ideological programmes, which were inspired by, and in turn influenced contemporary art-historical debate. In this light, the temporary display of artworks offers an insight into the exhibition's producing culture itself, and a unique opportunity for research.

The study day intends to focus on the ephemerality of art exhibitions, following a diachronic and interdisciplinary methodological approach inspired by Francis Haskell's pioneering work on the subject (2000). When an artwork is put on display, its physical shift corresponds to a process of intellectual de- and re-contextualisation, through which the object acquires new meaning(s), imparted by the other objects with which it is put in dialogue, the space in which it is placed, and its audiences. With this in mind, we invite applicants to consider the following questions:

What affects such processes of de- and re-contextualisation? What happens when an art work is placed on temporary display? How does this influence the intellectual discourse surrounding the object and / or the exhibition? What interests are at stake in the organisation of artistic displays? What are their audiences, intended message and reception?

We welcome papers engaging with such questions, including, but not limited to the following contexts:

- the origins of art exhibitions and their cultural context (public, private, religious, secular, etc.)
- the artwork, its display and fruition in the museum space
- the relationship between artistic historiography and exhibitions
- the art market: galleries, art fairs, and their exhibition spaces
- reception and critical discourses, the exhibition's audiences and 'verbal contexts' (Pomian, 1986)

The application is open to doctoral students in the History of Art and Architecture enrolled in Italian and international institutions. We welcome 20-minute long papers focusing on methodological questions through a specific case study or proposing a theoretical approach to the subject. The proposals can be submitted in Italian, English or French. To apply, please send a 250-word abstract and a 1-page academic CV by 19 April 2020 to the organisers: giornatadottorale.rahn@gmail.com.

_____

Al giorno d'oggi, le mostre saturano gli spazi museali e il dibattito critico, offrendo opportunità di confronto in sedi accademiche e istituzionali, e coinvolgendo l'opinione pubblica su scala internazionale. L'ottava giornata di studi dottorali, promossa dal Rome Art History Network, si propone di riflettere sull'esposizione temporanea di opere d'arte e le sue implicazioni, dall'età moderna fino alla contemporaneità (XV-XXI secolo).

In un arco cronologico così ampio, il fenomeno espositivo ha conosciuto le più diverse declinazioni e ha prodotto cambiamenti significativi nel modo di guardare l'arte. Le prime mostre di quadri allestite nei chiostri delle chiese, in occasione della festa del santo patrono, o nel pronao del Pantheon si inseriscono in un contesto che, oltre alla promozione del culto e degli stessi artisti, favoriva finalità di natura commerciale, legate agli interessi di grandi collezionisti o di curatori ante-litteram come Giuseppe Ghezzi. Con la formazione degli Stati Moderni, la retorica delle esibizioni segue traiettorie ideologico-programmatiche ancora differenti, rispecchiando il dibattito storiografico contemporaneo e influenzandolo a sua volta. L'atto espositivo è dunque imprescindibilmente legato al contesto culturale in cui prende forma e dischiude feconde potenzialità di indagine sulla cultura che lo produce.

Avendo come riferimento gli studi pionieristici di Francis Haskell che hanno inquadrato il tema in una prospettiva diacronica e interdisciplinare, la giornata di studi vuole riflettere sulla natura effimera del processo espositivo. La temporaneità della visione dell'opera comporta sempre una riconfigurazione narrativa dei suoi significati, creando interazioni inedite tra l'opera stessa e le altre con cui è messa in relazione, il luogo in cui è esposta e i diversi pubblici con cui dialoga.

Dunque, cosa succede quando un'opera viene esposta? Quali processi di de-contestualizzazione e ri-contestualizzazione vengono messi in atto in uno spazio espositivo? Che narrative e opportunità storico-critiche si sviluppano? Inoltre, quali strategie programmatiche sottendono l'organizzazione di una mostra? Quali le modalità di ricezione?

Obiettivo di tali giornate è di avviare un dibattito intorno a queste domande che includa, ma non si limiti, i seguenti temi:
- i prodromi delle esposizioni d'arte e i loro contesti (spazi e interessi pubblici, privati, religiosi, laici, ecc.)

- l’esperienza dell’opera in mostra: display e criteri ostensivi ed espositivi
- il rapporto dialettico tra storiografia artistica e pratica espositiva
- il mercato dell’arte, le gallerie, le fiere e i loro spazi espositivi
- ricezione e dibattito: l’opera in mostra, i suoi pubblici, i suoi “contesti verbali” (Pomian, 1986)

Il call for papers è rivolto a dottorandi storici dell’arte e storici dell’architettura di istituzioni accademiche e centri di ricerca italiani e stranieri. Invitiamo i candidati a presentare relazioni di 20 minuti massimo che, mediante casi di studio o osservazioni teoriche, pongano al centro questioni di metodo. Si accettano contributi in italiano, inglese e francese. Le proposte dovranno essere inviate in forma di abstract (max. 250 parole) unitamente a un Curriculum Vitae breve (max. 1 pagina) entro il 19 aprile 2020 all’indirizzo e-mail: giornatadottorale.rahn@gmail.com

_____

De nos jours, les expositions temporaires saturent les espaces muséaux et tiennent une place prépondérante dans le débat critique, convoquant l’opinion publique sur le plan international. Devant répondre à des enjeux tant culturels que scientifiques, l’exposition constitue un point de rencontre – et parfois de divergence - entre les institutions muséales et le milieu académique.

La huitième journée d’étude doctorale du Rome Art History Network propose de réfléchir sur les nombreuses problématiques liées à l’exposition temporaire des œuvres et objets d’art, de ses origines à nos jours (XVe-XXIe siècles). Dans ce large champ chronologique, le phénomène de l’exposition a connu diverses variations impliquant des changements dans la façon de regarder l’art. Pensons par exemple aux « premières » expositions italiennes de tableaux qui eurent lieu dans les cloîtres des églises à l’occasion des fêtes des saints patrons, ou encore dans le pronaos du Panthéon. En plus de valoriser le culte et les artistes eux-mêmes, ces expositions favorisaient un aspect commercial lié notamment aux intérêts des collectionneurs et des commissaires 'ante-litteram' tel que Giuseppe Ghezzi. Suite à la formation des États modernes, la rhétorique des expositions suivit une trajectoire idéologique et programmatique différente, parfois teintée de nationalisme. Ces aspects se reflètent dans le débat historiographique actuel et l’influencent encore. L’acte d’exposition est donc indubitablement lié au contexte culturel dans lequel il prend forme et son analyse permet ainsi de comprendre certains fonctionnements de la culture et de la société qui le produisent.

Se référant aux études pionnières de Francis Haskell qui traite le thème de manière diachronique et interdisciplinaire, la journée d’étude cherche à réfléchir sur l’aspect éphémère du processus d’exposition. Exposée pendant un temps défini, l’œuvre subit une reconfiguration narrative amenant un nouveau regard sur celle-ci. Sa signification est alors enrichie par l’interaction avec les autres objets présents dans l’exposition, le nouveau lieu où elle est exposée et le public avec lequel elle dialogue.

Que se passe-t-il donc concrètement lorsqu’une œuvre est exposée? Quels processus de dé-contextualisation et de re-contextualisation sont mis en acte dans l’espace d’exposition? Quels discours historico-critiques sont développés? Quels programmes et stratégies soustendent l’organisation d’une exposition? Quelles en sont les modalités de réception?

L’objectif de cette journée est d’engager une discussion autour de ces questions qui incluent,

sans s’y restreindre, les thématiques suivantes:

- Les prémisses des expositions temporaires et leurs contextes (espaces et intérêts publics, privés, religieux, laïcs etc.)
- L’expérience de l’œuvre dans l’exposition : display, visibilité et rapport au spectateur
- La dialectique entre historiographie artistique et pratique d’exposition
- Le marché de l’art, les galeries, les foires et leurs espaces d’exposition
- La réception et le discours critiques : l’œuvre exposée et son spectateur, les publics et le « contexte verbal » (Pomian, 1986)

L’appel à communication s’adresse aux doctorants d’histoire de l’art et d’histoire de l’architecture des institutions académiques et centres de recherches italiens et internationaux. Nous invitons les candidats à présenter une intervention de 20 minutes. Les communications sont acceptées en italien, anglais et français. Les propositions devront être envoyées sous forme d’abstract (max. 250 mots) et doivent être accompagnées d’un bref CV (une page) avant le 19 avril 2020 à l’adresse e-mail: giornatadottorale.rahn@gmail.com

Essential bibliography:

K. Pomian, Pour une histoire des semiophores. À propos des vases des Médicis, in 'Le Genre humain', XIV, 1986, pp. 17-36.

F. Haskell, 'The ephemeral museum: old master paintings and the rise of the art exhibition', New Heaven 2000.

Quellennachweis:

CFP: Inside the exhibition (Autumn 20). In: ArtHist.net, 25.02.2020. Letzter Zugriff 17.11.2026. <https://arthist.net/archive/22701>.