

Virtuosity. Ethics and Aesthetics of the Technical Gesture (Paris, 14-16 Jan 21)

Paris, INHA, 14.-16.01.2021

Eingabeschluss : 30.05.2020

Pauline Chevalier, INHA

(French version below)

International conference

Virtuosity. Ethics and Aesthetics of the Technical Gesture from the Middle Ages to the 19th century

Technical skills and gestures have already been the subject of collective work aimed at studying them in their ethnological, anthropological, economic, technical or sociological dimension [Brill 2002, De Beaune 2013B, Bouillon, Guillaume Piernas 2017, Joulian, D'Onogrio 2006]. On one hand, industrial procedures for the most recent periods have been well studied by contemporary historians who have examined in particular their constitution, their dissemination and, more generally, the technical or cultural history of these industrial procedures [for instance Baudet 2004 or journals like the *Revue d'histoire de la sidérurgie* published in Nancy since 1960]. For earlier periods, on the other hand, the point of view most often adopted by historians and art historians to deal with the history of technology since the 1950s in particular was first that of historians of work and production [for instance Coquery, Hilaire-Perez, Sallmann, Verna 2004]. Few of them have considered technical gestures and know-how as historical objects, submitted to various cultural regimes.

This situation is all the more damaging as recent research trends are increasingly focusing on the material and physical constraints of production processes. This is the case of the history of medieval art, in which the growing number of works claiming to be based on the *archéologie du bâti* has contributed to reconfiguring the historiographical panorama of the discipline by introducing – or at least displaying – a renewed interest in the processes [Hartmann-Virnich, Boto-Varela, Reveyron 2012]. This is just as much the case for the history of 17th and 18th century architecture, about which research prospects have been broadened by the development of the history of construction [for instance Carvais, Guillaume, Nègre, Sakarovitch 2012]. However, despite these recent developments and even if art historians can only consider it necessary to summon the material constraints of artistic and craft production, the work of historians, philosophers, anthropologists or sociologists who have taken an interest in gesture and technical practices is only marginally taken into account.

Therefore, the ambition of this conference is to provoke the meeting and dialogue of different approaches to the technical gesture, departing from a category of gestures that one can call

virtuoso. This refers to the attitude of discreetly drawing the attention to the act itself of the production; virtuosity being considered as the primacy given to a metatechnique («the technique of producing forms that produce effects») [Klein 1970, 393, note 1 and Klein 1960-62, 152, 154 et 215, chapter «La Maraviglia»]. The phenomenon will be examined in the field of the construction studies, but also in all the arts and crafts of pre-industrial times (from painting to music and dance, through the art of gardens, cabinet work, goldsmith or textile). One hope to see whether, for example, the remarks and observations gathered on this phenomenon by cognitive or anthropological sciences can be historicized in order to shed light on our knowledge of the virtuoso technical gesture, its status and its social or cultural value and, thus, in order to nurture the historian's reflection.

Different converging themes could be used to develop an exchange on these issues:

- Discourses and rhetoric on technical virtuosity and virtuoso craftsmanship practices [Suthor 2010, Nègre 2019a]. What do theorists, critics and the public in general think about the demonstrations of skill and the resulting artefacts? How do practitioners talk about it themselves?
- The definitions and the different aspects of these preindustrial virtuoso practices (creation, restoration); the types of virtuosities (perfection of execution, search for complexity, search for variety, mastery of extreme scales, speed of execution, etc.) [Kris, Kurz 2010, 95-101. Nègre 2019B. Guillouët 2019] ; the characteristics of the objects.
- The cultural and social consequences as well as the effect of «address» of the virtuoso technical gesture, for «internal» or «external» use [De Beaune 2013a].
- The transmission of «incorporated» know-hows [as defined by Barel 1977] or formalized through drawings and models. What role does the technical challenge play in the training curriculum of the craftsmen (through provocations, competitions, masterpieces, etc.)? And in innovation? How studio/workshop secrets and formalized know-how interact or clash (or not)?
- The practical conditions for the dissemination of these skills as well as the cultural constraints of their transmission (normalization of the gesture, mediation through processes...) and the criteria for virtuoso distinction [Metzner 1998]; the representations of virtuosity in manuals, collections and prints such as the ones collected by Jacques Doucet now held at the INHA. These last questions raise the role of technical perfection in aesthetic delight [Gell 1992] like did André Leroi-Gourhan's idea of a «functional aesthetics» [Gell 1992. De Beaune 2013a].
- Case studies: some papers could also focus on the analysis of technical gestures through specific objects and their material and archival study (for instance in the case of some conservation – restoration case studies).

Proposals for papers should be sent by May 30th to Jean-Marie Guillouët (jmgouillet@gmail.com) and Valérie Nègre (valerie-negre@wanadoo.fr) in the form of a summary of a maximum of 2,000 characters. They must be accompanied by a short one-page CV. The conference will be held at the Institut national d'histoire de l'art with the support of the INHA, the Institut d'histoire moderne et contemporaine (Paris) and the Centre François Viete (Nantes)

Organizing committee // Comité d'organisation

Jean-Marie Guillouët (Université de Nantes) Valérie Nègre (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne)

Pauline Chevalier (INHA)

Sigrid Mirabaud (INHA)

Scientific Committee // Comité scientifique

Nicolas Adell (Université Toulouse Jean Jaurès) Gil Bartholeyns (Université de Lille 3 – IRHiS)

Philippe Bernardi (Lamop)

Anne-Laure Carré (Cnam)

Sven Dupré (Utrecht University)

Patricia Falguières (Ehess)

André Guillerme (Cnam, chaire unesco)

Liliane Hilaire-Pérez (Université de Paris, Ehess) Antoine Picon (Harvard University)

Pamela Smith (Columbia University)

Victor A. Stoichita (Centre de recherche en ethnomusicologie)

Nicola Suthor (Yale university)

Colloque international

Virtuosités. Éthique et esthétique du geste technique du Moyen Âge au XIXe siècle

Les savoir-faire et les gestes techniques ont déjà fait l'objet de travaux collectifs visant à les étudier dans leur dimension ethnologique, anthropologique, économique, technique ou sociologique [Brill 2002, De Beaune 2013B, Bouillon, Guillerme Piernas 2017, Joulian, D'Onogrio 2006]. Les procédures industrielles pour les périodes les plus récentes ont bien été étudiées par les historiens contemporanéistes qui se sont notamment penchés sur leur constitution, leur diffusion et, plus largement, l'histoire technique ou culturelle de ces procédures industrielles [par exemple Baudet 2004 ou des périodiques tels que la Revue d'histoire de la sidérurgie publiée à Nancy depuis 1960]. Pour les périodes antérieures en revanche, la perspective la plus souvent adoptée par les historiens et les historiens de l'art pour aborder l'histoire des techniques depuis les années 1950 notamment a d'abord été celle d'historiens du travail et de la production [par exemple Coquery, Hilaire-Perez, Sallmann, Verna 2004]. Ils ont été peu nombreux à envisager les gestes techniques et les savoir-faire en tant qu'objets historiques, soumis à des régimes culturels variés.

Cette situation est d'autant plus dommageable que les évolutions disciplinaires récentes font une place croissante aux contraintes matérielles et physiques des processus de production. Cela est le cas de l'histoire de l'art médiéval au sein de laquelle le nombre grandissant de travaux se réclamant de l'archéologie du bâti ont contribué à reconfigurer le panorama historiographique de la discipline en introduisant – ou en affichant – un intérêt renouvelé pour les processus [Hartmann-Virnich, Boto-Varela, Reveyron 2012]. C'est tout autant le cas pour l'histoire de l'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles dont les perspectives de recherche ont été élargies par le développement de l'histoire de la construction [par exemple Carvais, Guillerme, Nègre, Sakarovitch 2012]. Pourtant, en dépit de ces évolutions récentes et bien que les historiens de l'art ne peuvent que considérer nécessaire de convoquer les contraintes matérielles de la production artistique et artisanale, les travaux des historiens, des philosophes, des anthropologues ou des sociologues qui se sont intéressés au geste et à la raison technique sont peu pris en

considération.

Le présent colloque vise donc à provoquer la rencontre et le dialogue de différentes approches du geste technique, à partir d'une catégorie de gestes que l'on nomme virtuoses. On entend par là, l'attitude qui consiste à imposer indiscrètement à l'attention l'acte de produire ; la virtuosité étant considérée comme la primauté accordée à une métatechnique (« la technique de production des formes qui produisent des effets ») [Klein 1970, 393, note 1 et Klein 1960-62, 152, 154 et 215, chapitre «La Maraviglia»]. Le phénomène sera examiné dans le domaine de la construction, mais aussi dans l'ensemble des activités artisanales et artistiques des époques pré-industrielles (de la peinture à la danse et à la musique, en passant par l'orfèvrerie, l'ébénisterie, le textile ou encore l'art des jardins). Il s'agira de voir si, par exemple, les constats élaborés sur ce phénomène par les sciences cognitives ou anthropologiques peuvent être historicisés pour éclairer notre connaissance du geste technique virtuose, de son statut et de sa valeur sociale ou culturelle et nourrir ainsi l'analyse de l'historien.

Différentes thématiques convergentes pourront permettre d'élaborer un échange sur ce thème :

- Les discours sur la virtuosité technique et les pratiques virtuoses [Suthor 2010, Nègre 2019a]. Que pensent les théoriciens, les critiques et plus généralement le public des démonstrations d'habileté et des objets qui en résultent ? Comment les praticiens en parlent-ils eux-mêmes ?
- Les définitions et aspects de ces pratiques virtuoses pré-industrielles (création, restauration) ; les types de virtuosités (perfection d'exécution, recherche de complexité, recherche de variété, maîtrise des échelles extrêmes, rapidité d'exécution, etc.) [Kris, Kurz 2010, 95-101. Nègre 2019B. Guillouët 2019] ; les caractéristiques des objets.
- Les conséquences culturelles et sociales ainsi que les effets «de l'adresse» (dans les deux sens du terme) du geste technique virtuose, à destination «interne» ou «externe» [De Beaune 2013a].
- La transmission des savoir-faire «incorporés» [ainsi que les définit Barel 1977] ou formalisés par le biais de dessins et de modèles. Quel rôle le défi technique joue-t-il dans la formation (via les provocations, les chefs- d'œuvre, les concours, etc.) ? Et dans l'innovation ? Quelle tension entre secret d'atelier et formalisation des savoir-faire ?
- Les conditions matérielles de la diffusion de ces savoir-faire ainsi que les cadres culturels de leur transmission (formalisation du geste, médiations des processus...) et des critères de la distinction virtuose [Metzner 1998]; les représentations de la virtuosité dans les manuels, les recueils et les estampes, tels que les collectionnait Jacques Doucet. Ces dernières questions soulèvent celle du rôle de la perfection technique dans la délectation esthétique [Gell 1992. De Beaune 2013a] et celle de l'«esthétique fonctionnelle» d'André Leroi-Gourhan [Leroi-Gourhan 2009. Duci 2012].
- Études de cas : certaines communications pourront porter sur l'analyse de gestes techniques à partir d'objets et à travers leur étude documentaire et matérielle (dans le cadre d'études de conservation-restauration notamment).

Les propositions de communications devront être adressées avant le 30 mai à Jean-Marie Guillouët (jmguilouet@gmail.com) et Valérie Nègre (valerie-negre@wanadoo.fr) sous la forme d'un résumé de 2 000 signes maximum. Elles doivent être accompagnées d'un court CV d'une page.

Le colloque se tiendra à l'Institut national d'histoire de l'art avec le soutien de l'INHA, l'Institut

d'histoire moderne et contemporaine (Paris) et le Centre François Viète (Nantes)

Quellennachweis:

CFP: Virtuosity. Ethics and Aesthetics of the Technical Gesture (Paris, 14-16 Jan 21). In: ArtHist.net, 11.04.2020. Letzter Zugriff 08.06.2026. <<https://arthist.net/archive/22967>>.