Painted Ceilings in Europe (XIVth-XXIth centuries) (Paris, 2-3 Dec 21)

Paris, German Center for Art History - Deutsches Forum für Kunstgeschichte, 02.–03.12.2021
Eingabeschluss : 31.05.2021

Matthieu Lett

/// french version below ///

Painted Ceilings in Europe (XIVth-XXIth centuries): forms, functions, fictions

Organized by German Center for Art History-DFK (Paris), Ludwig Maximilian Universität (Munich) and Université de Bourgogne (LIR3S, CNRS, UMR 7366)

International Conference, Paris, DFK, December 2-3, 2021

Emerging in the Middle Ages and then becoming in the Early Modern period one of the most important spaces for the development of painting, interior decoration, and representations of power, painted ceilings have represented prestigious artworks to this day, implementing its own poetics and symbolism.
From the beams of medieval castles to the ceilings of town halls, through the vaults of Baroque galleries and the domes of churches and theaters, ceiling painting constitutes a parallel history to that of the easel painting. Although the period from the 16th to the 19th century represents a privileged moment of the painted ceiling, its origins in medieval times (Bourrin Bernardi, 2009 ; Fern, 2016) and its more recent developments (Bianchi, 2016) deserve to be also considered, due to various identical problematics.
This critical object of art history has experienced a recent resurgence of interest from researchers in both the medieval and modern and contemporary periods, as evidenced by the creation of an international association for research on medieval framework structures and painted ceilings (RCPPM), investigations outreach to sites outside Europe (Raggi, 2017 ; Bailey, 2018), and the ceiling commission from Cy Twombly for the Louvre in 2010. While the research field has been consequently broadened geographically and chronologically, it has also included new problematics, beyond the representation of power (Milovanovic, 2005). The current survey takes more into consideration the site's specificity through the eye of a mobile spectator (Alpers, Baxandall, 1994); illusionism beyond classical and baroque, as an effective rhetoric (Scott, 1991); and the issue of propaganda and artistic identity (Oy-Marra, 2016). Recent research has favored monographic approaches in the different countries of Europe (see selective bibliography): it is now relevant to situate these studies within a European horizon.
This conference will examine both case studies and general reflections, taking advantage of recent research contributions from a cross-history perspective. Four lines of thought (which may

be intertwined in the papers) are envisioned:

1. Challenges of the painted ceiling: what to expect from a painted ceiling?
2. Powers of the image: how does a large decor work?
3. Decoration temporalities: appropriations, retrospective views, re-uses and misappropriations, historiographies.
4. Digital and research: contributions of new visualization and reconstruction techniques

To submit a paper (which will be limited to 20 minutes), please send an abstract no more than 500-word long in English, French, German, or Italian, along with a short 100-word biography, before May 31, 2021, to plafondspeintsfff@gmail.com.
The conference will be held in Paris, with the presence of the participants, or as a virtual event, pending future sanitary measures. It is planned to allow much time to discussions and to organize sites' visits.

Organizing Committee: Olivier Bonfait (Université de Bourgogne, Dijon, LIR3S), Matteo Burioni (Corpus « Deckenmalerei », Ludwig Maximilian Universität, Munich), Bénédicte Gady (musée des Arts décoratifs, Paris), Thomas Kirchner (Deutsches Forum für Kunstgeschichte-Centre allemand d'histoire de l'art, Paris), Matthieu Lett (Université de Bourgogne, Dijon, LIR3S)

—— FRENCH VERSION ——

Plafonds peints en Europe (XIVe-XXIe siècles) : formes, fonctions, fictions
Organisé par le Centre allemand d'histoire de l'art-DFK (Paris), la Ludwig Maximilian Universität (Munich) et l'université de Bourgogne (LIR3S, CNRS, UMR 7366)

Colloque, Paris, Centre allemand d'histoire de l'art, 2-3 décembre 2021.

Apparus au Moyen Âge et devenus à l'époque moderne l'un des espaces les plus importants du développement de la peinture, de la décoration intérieure et des représentations du pouvoir, les plafonds peints ont constitué jusqu'à nos jours des œuvres de prestige, mettant en œuvre une poétique et symbolique propres.
Des poutres des châteaux médiévaux aux plafonds des mairies, en passant par les voûtes des galeries baroques et les coupoles des églises et des théâtres, la peinture de plafond constitue une histoire parallèle à celle du tableau. Même si la période allant du XVIe au XIXe siècle constitue un moment privilégié du plafond peint, ses origines à l'époque médiévale (Bourrin, Bernardi, 2009 ; Fern, 2016) et ses développements plus récents (Bianchi, 2016) méritent d'être intégrés car les problématiques sont souvent identiques.
Cet objet essentiel de l'histoire de l'art a connu un regain d'intérêt récent de la part des chercheurs tant pour la période médiévale que moderne et contemporaine, comme le prouvent la création d'une Assocation internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux (RCPPM), l'ouverture des enquêtes à des terrains hors d'Europe (Raggi, 2017 ; Bailey, 2018), ou la commande d'un plafond à Cy Twombly pour le musée du Louvre en 2010. À cette extension géographique et chronologique du terrain d'enquête s'ajoutent de nouvelles problématiques, au-delà de la représentation du pouvoir (Milovanovic, 2005). Le questionnaire actuel prend davantage en compte la spécificité du lieu à travers l'œil du spectateur mobile (Alpers, Baxandall, 1994) ; l'illusionnisme au-delà du classique et du baroque, comme rhétorique efficace (Scott,

1991) ; les questions de propagande et d'identité artistique (Oy-Marra, 2016). La recherche récente a privilégié les approches monographiques dans les différents pays d'Europe (voir bibliographie indicative) : il importe aujourd'hui de resituer ces études dans un horizon européen. Ce colloque examinera aussi bien des études de cas que des réflexions générales, mettant à profit les apports récents de la recherche dans une perspective d'histoire croisée. Quatre axes de réflexion (qui pourront s'entremêler dans les communications) sont envisagés :

1. Les enjeux du plafond peint : ce que l'on attend d'un plafond peint.
2. Les pouvoirs de l'image : comment fonctionne un grand décor ?
3. Les temporalités du décor : appropriations, regards rétrospectifs, réutlisations et détournements, historiographies.
4. Numérique et recherche : les apports des nouvelles techniques de visualisations et de reconstitutions

Les personnes qui souhaitent présenter une communication (qui ne durera pas plus de 20 minutes) sont priées d'envoyer une proposition ne dépassant pas 500 mots en allemand, anglais français ou italien et une courte biographie de 100 mots avant le 31 mai 2021 à l'adresse suivante : plafondspeintsfff@gmail.com.

La rencontre se déroulera à Paris, en présence des intervenants, ou en visioconférence si les dispositions sanitaires l'exigent. Un temps long sera consacré aux discussions. Des visites de site sont prévues.

Comité scientifique : Olivier Bonfait (Université de Bourgogne, Dijon, LIR3S), Matteo Burioni (Corpus « Deckenmalerei », Ludwig Maximilian Universität, Munich), Bénédicte Gady (musée des Arts décoratifs, Paris), Thomas Kirchner (Deutsches Forum für Kunstgeschichte-Centre allemand d'histoire de l'art, Paris), Matthieu Lett (Université de Bourgogne, Dijon, LIR3S).

Selective bibliography/Bibliographie sélective:

Allard, 2006 : Sébastien Allard, Le Louvre à l'époque romantique : les décors du palais (1815-1835), Lyon, 2006.

Alpers, Baxandall, 1994 : Svetlana Alpers, Michael Baxandall, Tiepolo and Pictorial Intelligence, New Haven, 1994.

Bailey, 2017 : Gauvin Alexander Bailey, The Palace of Sans-Souci in Milot, Haiti (ca. 1806-1813) : the untold story of the Potsdam of the Rainforest, Berlin/Munich, 2017.

Bianchi, 2016 : Pamela Bianchi, « Un espace à part : le plafond », Histoire de l'art, n° 79 (2016/2). VARIA.
en ligne : http://blog.apahau.org/wp-content/uploads/2017/04/Bianchi_79.pdf

Bourrin, Bernardi, 2009 : Monique Bourrin, Philippe Bernardi (dir.) , Plafonds peints médiévaux en Languedoc, Perpignan, 2009.

Falkenhausen, 1993 : Falkenhausen, Susanne von, Italienische Monumentalmalerei im Risorgimento : 1830-1890 ; Strategien nationaler Bildersprache, Berlin, Reimer, 1993.

Fern, 2016 : Insh, Fern, « From relegation to elevation : the viewer's relationship with painted ceilings from the medieval to Renaissance eras in North-East Scotland », in Jane Geddes (dir.), Medieval art, architecture and archaeology in the dioceses of Aberdeen and Moray, Londres, New York, 2016, p. 139-157.

Fulco, 2016 : Daniel Fulco, Exuberant apotheoses. Italian frescoes in the Holy Roman Empire: visual culture and princely power in the age of enlightenment, Leyde, Boston, 2016.

Gady, 2014 : Bénédicte Gady (dir.), Peupler les cieux : les plafonds parisiens au XVIIe siècle, (catalogue d'exposition, Paris, Musée du Louvre, 2014), Paris, 2014.
Garcia Cueto, 2011 : Garcia Cueto, David, « Ricezione, prima assimilazione e diffusione dell'arte della quadratura bolognese nella Spagna del Seicento », in Matthias Bleyl (dir.), Quadratura : Geschichte, Theorien, Techniken, Berlin, 2011, p. 205-222.
Germer, 1988 : Germer, Stefan, Historizität und Autonomie : Studien zu Wandbildern im Frankreich des 19. Jahrhunderts ; Ingres, Chassériau, Chenavard und Puvis de Chavannes, Hildesheim [u.a.], Olms, 1988.
Hamlett, 2020 : Lydia Hamlett, Murals in Britain: Experiencing Histories 1630-1730 New York, 2020.
Hoppe, Karner, Laß, 2020 : Stephan Hoppe, Herbert Karner, et Heiko Laß, dir., Deckenmalerei um 1700 in Europa : Höfe und Residenzen, München, 2020.
Hoppe, Locher, Burioni, 2020 : Stephan Hoppe, Hubert Locher, Matteo Burioni, dir., Digitale Raumdarstellung. Barocke Deckenmalerei und Virtual Reality, (Computing in Art and Architecture, Vol. 4), Heidelberg, 2020.
Kaplan, di Leonardo, 2020 : Frédéric Kaplan, Isabella di Lenardo, « The Advent of the 4D Mirror World », Urban Planning, 2020, Volume 5, n° 2, p. 307–310.
Milovanovic, 2005 : Nicolas Milovanovic, Du Louvre à Versailles : lecture des grands décors monarchiques, Paris, 2005.
Münster, Pfarr-Harfst, Kuroczynski, Ioannides, 2016 : Sander Münster, Mieke Pfarr-Harfst, Piotr Kuroczynski, Marinos Ioannides, 3D Research Challenges in Cultural Heritage II: How to Manage Data and Knowledge Related to Interpretative Digital 3D Reconstructions of Cultural Heritage, New York, 2016.
Oy-Marra, 2016 : Oy-Marra, Elisabeth, « "Pittore di molto sapere": Giovanni Lanfrancos neapolitanische Fresken zwischen Ordenspropaganda und künstlerische Selbstinszenierung », in Peter Forster, Elisabeth Oy-Marra, Heiko Damm (dir.), Caravaggios Erben. Barock in Neapel, Munich, 2016, p. 111-127.
Raggi, 2017 : Raggi, Giuseppina, « Building the image of the Portuguese empire : the power of quadratura painting in colonial Brazil », in Urte Krass (dir.), Visualizing Portuguese power, Zürich, 2017, p. 197-234.
Riedel, 1982 : Riedl, Peter Anselm, « Überlegungen zur illusionistische Deckenmalerei », Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1981, 1982, p. 90-103.
Scott, 1991 : Scott, John Beldon, Images of nepotism: the painted ceilings of Palazzo Barberini, Princeton, 1991.
Shearman, 1992 : John Shearman, Only Connect: Art and the Spectatorship in the Italian Renaissance, Princeton, 1992.
Ubeda de los Cobos, 2010 : Ubeda de los Cobos, Andrés, dir., Luca Giordano. Técnica, pintura mural, Turnhout, 2010.
Wagner, 1989 : Wagner, Monika, Allegorie und Geschichte : Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19. Jahrhunderts in Deutschland von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära, Tübingen, Wasmuth, 1989.

Quellennachweis:
CFP: Painted Ceilings in Europe (XIVth-XXIth centuries) (Paris, 2-3 Dec 21). In: ArtHist.net, 10.03.2021. Letzter Zugriff 10.11.2026. <https://arthist.net/archive/33557>.