

Artists' Visual Culture and the Creative Process (Strasbourg, 23-25 Mar 22)

Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Mar 23–25, 2022

Doucet, Université de Strasbourg

Notebooks, Reference Books, Paper Museums Sharing Viewpoints on Artists' Visual Culture and the Creative Process from the Middle Ages to the Present Day

International Conference organised by

Denise Borlée, Senior Lecturer in Medieval Art History

and Hervé Doucet, Senior Lecturer in Contemporary Art History

Institute of Art History, University of Strasbourg, UR 3400 ARCHE

Contacts : borlee@unistra.fr and hdoucet@unistra.fr

Registration:

<https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-culturel/carnets-de-notes-carnets-de-references-musees-de-papier>

Access will be granted according to the current COVID-19 regulations.

The question of the cultural baggage of artists - beyond their academic training and whatever their period of activity - has already been addressed both in publications and during colloquia. If artists' travel diaries bear witness to a practice that is essential to their training, they also reveal the desire to preserve the memory of works that are so many references from which the artist is likely to draw inspiration. The artist's acuity is perhaps less solicited than in the conception of a travel notebook when he undertakes the realization of model notebooks, portfolios or reference books in which are pasted documents of various natures (drawings, engravings, cuttings from various publications, photographs...). Here, it is clear that the artist's approach consists of gathering images that have seduced him and of which he wishes to keep a trace for documentary purposes. In the manner of paintings hung on the walls of a 19th century museum, the various elements gathered are often glued together in a touch-and-go fashion, sometimes even in different directions and in no apparent order. Artists from all disciplines (architecture, painting, sculpture, decorative arts) indulged in this practice during the 19th century, creating veritable paper museums.

Programme

Mercredi 23 mars 2022

14h00 : Accueil des participants

14h30 : Allocutions d'ouverture

Alain Colas, Conservateur général des bibliothèques, Administrateur de la Bibliothèque nationale

et universitaire de Strasbourg

Catherine Maurer, Professeure des Universités et Directrice de l'Unité de Recherche ARCHE-3400

15h00 : Denise Borlée et Hervé Doucet (Maîtres de conférences en Histoire de l'art, Université de Strasbourg), introduction

I/ Parmi les outils de l'artiste, le carnet

Modération : Hervé Doucet

15h30 : Kristoffer Neville (Professor of Art History, University of California, Riverside), From the Architect's Office : Travel Journals, Books and Drawings in the Workshop of Nicodemus Tessin the Younger

15h55 : Elania Pieragostini (Curatorial Assistant, Christ Church Picture Gallery, Oxford), In the Foot-steps of an Artist in Rome : Thomas Jones's Memoirs and Sketchbooks

16h20 : Caroline Antoine (Doctorante, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L'objet chez Pierre Révoil. Un dialogue entre carnet, cabinet de curiosité et peinture

16h45 : Pause

17h10 : François Gilles (Doctorant, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), L'ornement dans toutes ses dimensions. La gypsothèque et l'i-conothèque d'Adrien Simoneton

17h35 : Discussion

Jeudi 24 mars 2022

II/ Carnets disparus versus pratiques contemporaines

Modération: Jérôme Schweitzer, Conservateur des bibliothèques, Bnu

9h00 : Costanza Beltrami (Departmental Lecturer in Art History, University of Oxford/St Catherine's College), Learning from Toledo : Visual Landscapes and Virtual Reference books in Late 15th century Castile

9h25 : Anne Corneloup (Maître de conférences en Histoire de l'art, Université de Strasbourg), « Antichi buoni maestri », « cose dal vivo » et autres notes variées : à la lumière de leurs carnets perdus, retour sur la méthode des Carrache

9h50 : Pause

10h15 : Coralie Barbe (Restauratrice du patrimoine), Usage, statut et exposition des carnets d'artistes contemporains. Témoignages de seize artistes français et italiens

10h40 : Discussion

III/ Le carnet, témoin de la circulation des artistes et des modèles (1)

Modération : Denise Borlée

11h00 : Agnieszka Wiatrzyk (Docteure en Histoire de l'art, responsable adjointe des collections artistiques Bibliothèque polonaise de Paris), Tel artiste, tel carnet ? Sur le Taccuino di viaggio de Giovanni Antonio Dosio conservé à Berlin

11h25 : Maxence Hermant (Conservateur, Bibliothèque nationale de France), Le carnet de dessins

romains du sculpteur Pierre Jacques

11h50 : Discussion

12h10 : Pause déjeuner

III/ Le carnet, témoin de la circulation des artistes et des modèles (2)

Modération : Denise Borlée

14h00 : Laurence Riviale (Maître de conférences HDR, Université de Clermont-Ferrand II) et François Daumet (Doctorant, Université de Clermont-Ferrand II), Les carnets de recettes et d'illustrations de la famille Nozerines, orfèvres auvergnats aux XVIIe et XVIIIe siècles

14h30 : Nelly Vi-Tong (Docteure en Histoire de l'art, Université de Bourgogne et de Franche-Comté, chargée d'études documentaires au Musée des Tissus de Lyon), De l'esquisse au musée de papier : les carnets romains des pensionnaires des États de Bourgogne (1776-1788)

14h55 : Esther Alsina (Professeure agrégée, Universitat de Barcelona) et Oriol Vaz-Romero (Docteur en Histoire de l'art, Universitat de Barcelona), Le Carnet de dessins de Francesc Fontanals (1777-1827). Musée de papier d'un artiste-prisonnier politique à Dijon pendant les guerres napoléoniennes

15h25 : Discussion

15h45 : Pause

IV/ Le Carnet, lieu d'expérimentation

Modération : Laurence Terrier Aliferis, Professeure assistante, Université de Neuchâtel

16h15 : Chloé Demonet (Docteure en Histoire de l'art, chargée d'études, Ville de Paris), L'Antiquité de papier de Giuliano da Sangallo. Les carnets d'un architecte de transition

16h40 : Carole Nataf (Doctorante, Courtauld Institute of Art, Londres), Observation and Experimentation in Charles Germain de Saint-Aubin's Recueil de plantes copiées d'après nature (1736-1785)

17h05 : Emily Burns (Associate Professor in Art History, Auburn University), Constallating Visual Origins: Morgan Russell's Paris Notebooks

17h30 : Discussion

Vendredi 25 mars 2022

V/ Diversité des usages du carnet : du recueil de formes au « laboratoire » de recherche

Modération: Laurence Riviale

9h00 : Daantje Meuwissen (Assistant professor of Art History, Vrije Universiteit Amsterdam), Cradle of creativity. The practical functioning of the sketchbook of Cornelis Anthonisz (ca. 1505-1558)

9h25 : Marion Gartenmeister (Docteure en Histoire de l'art, Vitrocentre Romont), Le carnet de voyage et de recettes d'Ulrich Daniel Metzger (1671-1738 ?) comme preuve de ses compétences et de son savoir-faire

9h50 : Justine Gain (Doctorante, École du Louvre et EPHE), Au fil du dessin. Inspirations, exercices et pratiques d'un sculpteur-ornemaniste au XIXe siècle : les esquisses de Jean-Baptiste Plantard (1790-1879).

10h15 : Pause

10h40 : Clara Deshayes (Doctorante, École française d'Athènes et EPHE), Un musée nomade d'art byzantin : les carnets de voyage de l'archéologue Paul Durand (1806-1882)

11h05 : Juliet Simpson (Professor of Art History, Coventry University), Maria Callcott's Paper Memory-Making: Recreating the Past through the Mobile Gaze

11h30 : Discussion

12h00 : Pause déjeuner

VI/ Revoir l'artiste à la lumière de son « musée de papier »

Modération : Denise Borlée et Hervé Doucet

14h00 : Gennaro Toscano (Professeur des universités, Conseiller scientifique, Bibliothèque nationale de France), Le musée de papier de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Calques et dessins d'après les maîtres anciens

14h25 : Hélène Trespeuch (Maître de conférences en Histoire de l'art, Université Paul-Valéry Montpellier 3), Kandinsky et la collecte d'images photographiques

14h50 : Pause

15h15 : Soline Morihain (Doctorante, Université Clermont Auvergne), De voyages lointains en voyages intérieurs, les carnets de Sylvie Gaudin (1950-1994), photographe et peintre-verrier

15h40 : Discussion

16h00 : Emanuele Pellegrini (Associate Professor of Art History, IMT - School for Advanced Studies, Lucca), conclusions du colloque

16h30 : Fin du colloque

Ce colloque s'accompagne de la présentation d'une exposition de carnets d'artistes alsaciens, aboutissement d'un travail de recherches mené par des étudiants de Master 2 Histoire de l'art de l'Université de Strasbourg (23 mars-30 avril 2022, salle d'exposition de la Bnu).

<https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/nos-expositions/bagages-dartistes-carnets-de-notes-carnets-de-references>

Reference:

CONF: Artists' Visual Culture and the Creative Process (Strasbourg, 23-25 Mar 22). In: ArtHist.net, Mar 14, 2022 (accessed Jun 2, 2025), <<https://arthist.net/archive/36117>>.