

Studiolo 20: ATLAS Sustain, sustainable

Rome - Académie de France à Rome Villa Médicis

Eingabeschluss : 10.03.2024

Francesca Alberti

[French and Italian version below]

Published by the Académie de France à Rome-Villa Médicis, STUDILO (fascia A) is an annual art history journal dedicated to artistic production and circulation of images between Italy, Europe and the World, from the Renaissance to the present day. The journal welcomes inedited art historic research with founded innovative methods.

Each issue includes a thematic section – dossier – as well as various sections: essais, open to off-themes proposals, débats, dedicated to historiographic issues, Villa Médicis, patrimoine et histoire, which looks into the history and patrimony of the Académie de France à Rome, as well as the activities and conservation programs undertaken by the History of Art Department. Finally, in the champ libre section, Studiolo welcomes proposals from the year's residents at Villa Medici.

Dossier : ATLAS Sustain, sustainable

Atlas carries the celestial sphere. From the end of the 16th century, with Gerardus Mercator and European expansion, his name began to reflect a desire to represent the whole of the known and colonised world. Today's ecological imperatives force us to reconsider his effort to support the world itself, otherwise doomed to collapse. According to some authors, such as Herodotus, Atlas was not even a titan, but rather the name of a mountain in north-west Africa considered to be the pillar of the sky.

Now, while Atlas has already lent his name to Aby Warburg's Mnemosyne Atlas and to his heuristic methods, the figure of Atlas the bearer, like that of the canephorus nymph, invites us to question the identity and the weight of the burden of those who carry.

Starting with this "figure of support", the twentieth issue of Studiolo calls for a wide-ranging reflection on the representations of the actions of "supporting", "carrying" and "taking charge of" and, by translation, on the notions of "supportability", "sustainability", "Nachhaltigkeit" in relation not only to images, iconographic and architectural elements but also to questions of materiality, visibility, urban ecology, art market, landscape and sustainable development, from a trans-chronological and transcultural point of view.

Faced with unbearable weight, isn't there a lightness and a new harmony to be found? How can we distribute the otherwise intolerable weight fairly? What power relations are hidden behind the notions of support and, by translation, sustainability?

The new issue therefore invites us to consider the meanings and significance of these notions and (this)wide range of their issues, by calling for contributions that may offer a variety of methodological approaches. The essays can be of a more traditional form, or propose new ideas and perspectives on themes and objects from the Renaissance to the present day, as well as offering reflections on gender, social inequality, ecology and environmental sustainability in relation to the proposed theme.

The essays may address, but are not limited to, the following themes:

- Supporting figures: atlantes, caryatids, telamons, "carrying" putti, christophoric figures...
- The identity of the telamons or carrier figures (saints, angels, slaves, etc.); ethnic or gender differences of the figures (e.g. Moorish figures supporting lecterns or other monuments; caryatids or canephorae in urban spaces); the relationship between these representations of "carrying" and "support" and social, religious and ethnic conflicts.
- Weight vs. (apparent) lightness: the support of heavy objects; the supports of works of art (frames, suspension systems, statue bases, etc.).
- The "sustainability" of large formats and sculptures; the virtuosity of presentations which conceal the support.
- Pedestals and their iconography.
- More or less perennial durability, and more or less sustainable works and materials used (from marble to plastic); the relationship with fragility, waste and consumption.
- Sustainable extraction and sourcing.
- Sustainable art economy, durability and life of works: reuse, recycling of materials, forms, images and objects (e.g. reuse of statues and columns; recycling of drawing paper; reuse of paper; canvases or rough sculptures, of non finito, of functional objects and re-semanticized by reuse or diversion); artistic styles and techniques allowing savings in materials.
- Sustainable economy of art, durability and life of works: reuse and recycling of materials, forms, images and objects (e.g.
- Reusing statues and columns; recycling drawing paper; reuse of sheets; reuse of canvases or rough sculptures, of non finito, of functional objects re-semanticized); artistic styles and techniques allowing savings in materials.
- Sustainability of the art market and of contemporary world institutions, where the practice of "rehabilitation" – of buildings, places or urban spaces for example (such as Punta della Dogana) – needs to be considered critically, taking into account the opportunity it represents, but also the impact it has on the art world as a whole in terms of hegemony, autonomy and sustainability.
- Temporality, durability and sustainability vs. ephemeral effects and objects (considered as waste or "consumables").
- Sustainable restoration and duration of works of art.
- The relationship between museums/sustainable architecture and the environment.
- Sustainability of man-made landscapes vs. unsustainable transformations.

We are pleased to announce that Chiara Franceschini, Professor at Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, has been invited to co-edit the thematic section dedicated to ATLAS Sustain, sustainable in the issue 20 of Studiolo.

Articles can be published in three languages, French, Italian and English, and must be inedited. Under the headings dossier, essais and débats, articles can be between 30,000 and 80,000

characters long (including spaces and notes). In the last section, patrimoine et histoire à la Villa Médicis, articles can be between 10,000 and 50,000 characters long (including spaces and notes). Images must be provided by the authors and be free of rights.

Authors will be responsible for formatting their article according to editorial standards. The article must be accompanied by an abstract and a biography of the author of 800 characters each. Authors must also mention their affiliation, current research, and recent publications, as well as their e-mail address. Abstract and biography must be sent in a separate document.

Deadline: March 10, 2024

Print: Spring 2025

--

Studiolo #20 - "ATLAS soutenir soutenable"

Publiée par l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, "STUDIOLO" (fascia A) est une revue annuelle d'histoire de l'art dédiée à la production artistique et la circulation des images entre l'Italie, la France, l'Europe et le Monde, de la Renaissance à nos jours. Elle constitue un espace ouvert aux recherches les plus actuelles qui occupent toutes les disciplines de l'histoire de l'art, tant dans ses objets que dans ses méthodes.

Chaque numéro comporte un "dossier" thématique et des rubriques : la rubrique "varia", ouverte aux propositions hors thème ; "débats", consacrée à l'historiographie ; "Villa Médicis, histoire et patrimoine" portant sur l'histoire de l'Académie de France à Rome ainsi que sur les activités et les chantiers de restaurations suivis par le département d'histoire de l'art. Enfin, dans "champ libre", STUDIOLO ouvre ses pages aux pensionnaires de l'année en cours.

DOSSIER spécial : ATLAS soutenir soutenable

ATLAS porte la sphère céleste. Si à partir de la fin du XVIe siècle, avec Gerardus Mercator et l'expansion européenne, son nom a commencé à indiquer principalement l'aspiration à représenter l'ensemble du monde connu et colonisé, les impératifs écologiques actuels nous obligent à repenser son effort pour soutenir le monde lui-même, autrement voué à l'effondrement. Selon certains auteurs, tel Hérodote, Atlas n'était même pas un titan, mais le nom d'une montagne au nord-ouest de l'Afrique considérée comme le pilier du ciel.

Or, si Atlas a déjà prêté son nom à l'atlante d'images constituée par Aby Warburg et aux méthodes heuristiques qui en découlent, la figure d'Atlas porteur, ainsi que celle de la nymphe canéphore, invitent à interroger l'identité de celles et ceux qui portent, ainsi que le poids de leurs fardeaux.

En partant de cette « figure qui soutien », le vingtième numéro de Studiolo appelle à une vaste réflexion sur les représentations des actions de « soutenir », « porter », « prendre en charge », et, par translation, sur les notions de « soutenabilité », « durabilité », « Nachhaltigkeit », en lien non seulement aux images, sujets iconographiques et éléments architecturaux, mais aussi aux questions de matérialité, visibilité, écologie urbaine, marché de l'art, paysage et développement durable, dans un sens trans-chronologique et transculturel.

À l'encontre du poids insoutenable, n'y a-t-il pas une légèreté et une nouvelle harmonie à trouver ? Comment distribuer équitablement les poids autrement intolérables ? Quels sont les rapports de force cachés derrière les notions de soutien et, par translation, de soutenabilité ?

Le nouveau numéro invite donc à considérer les sens et significations de ces notions et ce large éventail de questions, en sollicitant des contributions qui offrent différentes approches méthodologiques. Les essais pourront avoir une tournure plus classique, proposant des idées et des perspectives nouvelles sur des thèmes et des objets de la Renaissance à l'époque contemporaine, mais aussi proposer des réflexions sur le genre, les inégalités sociales, l'écologie et la durabilité de l'environnement en relation avec le thème proposé.

Les essais pourront aborder, sans s'y limiter, les thématiques suivantes :

- Figures du soutien : atlantes, cariatides, télamons, putti « porteurs », figures christophores...
- L'identité des télamons ou des figures porteuses (saints, anges, esclaves...) ; différences ethniques ou de genre des figures porteuses (comme par ex. les figures de maures soutenant des pupitres ou d'autres monuments ; les cariatides ou canéphores dans l'espace urbain) ; la relation entre ces représentations du 'porter' et du 'soutenir' et les conflits sociaux, religieux et ethniques.
- Poids vs légèreté (apparente) : le soutien des objets lourds ; les supports des œuvres d'art (cadres, systèmes de suspension, socles de statues...).
- La 'soutenabilité' des grands formats et sculptures ; la virtuosité des dispositifs de présentation, qui cachent le support.
- Les piédestaux et leurs iconographies.
- Durabilité, plus ou moins pérenne, et durée plus ou moins soutenable des œuvres et des matériaux utilisés (du marbre au plastique) ; la relation avec la fragilité, le gâchis et la consommation.
- Extraction et approvisionnement durables.
- Économie durable de l'art, longue durée et vie des œuvres : réutilisation, recyclage et remploi des matériaux, des formes, des images et des objets (par ex. réutilisation des statues et des colonnes ; recyclage du papier à dessin ; réutilisation des feuilles ; réutilisation des toiles ou de sculptures ébauchées, du non finito, d'objets fonctionnels et re-sémantisé par le remploi ou le détournement) ; styles et techniques artistiques permettant une épargne des matériaux.
- Durabilité du marché de l'art et des institutions dans le monde contemporain où la pratique de 'réhabilitation', par exemple, – de bâtiments, de lieux ou d'espaces urbains (à l'instar de Punta della Dogana) – demande à être envisagée de manière critique en prenant en compte l'opportunité que cela représente, mais aussi l'impact sur le monde de l'art en termes d'hégémonie, d'autonomie et soutenabilité. Temporalité, durabilité et soutenabilité vs effets et objets éphémères (considérés comme des déchets ou 'consommables').
- Restauration durable et longue vie des œuvres.
- Le rapport des musées et de l'architecture durable à l'environnement.
- Durabilité des paysages anthropiques vs transformations insoutenables.

Nous avons le plaisir d'annoncer que Chiara Franceschini, Professeure à Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, a été invité à co-diriger la section thématique dédiée à ATLAS Soutenir, soutenable du numéro 20 de Studiolo.

Les articles peuvent être publiés en trois langues, français, italien et anglais, et doivent être

inédits. Dans les rubriques dossier, varia et débats, les articles doivent être compris entre 30 000 et 65 000 signes (espaces et notes comprises). Dans la dernière rubrique Villa Médicis, histoire et patrimoine, ils doivent être compris entre 10 000 et 45 000 signes (espaces et notes comprises).

Les œuvres reproduites doivent être fournies par les auteurs et libres de droits. Les auteurs devront se charger de mettre en forme leur article selon les normes éditoriales.

L'article doit être accompagné d'un résumé de 800 signes environ et d'une biographie de l'auteur de 800 signes également présentant ses fonctions, ses recherches en cours et ses publications récentes, et complété par son adresse électronique. Ce résumé et cette biographie sont transmis dans un document distinct.

Tous ces documents sont à envoyer par courriel, au format Word, à Patrizia Celli, secrétaire de rédaction : patrizia.celli@villamedici.it

--

Studiolo #20 - "ATLAS Sostenere, sostenibile"

Les articles peuvent être publiés en trois langues, français, italien et anglais, et doivent être inédits. Dans les rubriques dossier, varia et débats, les articles doivent être compris entre 30 000 et 65 000 signes (espaces et notes comprises). Dans la dernière rubrique Villa Médicis, histoire et patrimoine, ils doivent être compris entre 10 000 et 45 000 signes (espaces et notes comprises).

Les œuvres reproduites doivent être fournies par les auteurs et libres de droits.

Les auteurs devront se charger de mettre en forme leur article selon les normes éditoriales.

L'article doit être accompagné d'un résumé de 800 signes environ et d'une biographie de l'auteur de 800 signes également présentant ses fonctions, ses recherches en cours et ses publications récentes, et complété par son adresse électronique. Ce résumé et cette biographie sont transmis dans un document distinct.

Tous ces documents sont à envoyer par courriel, au format Word, à Patrizia Celli, secrétaire de rédaction : patrizia.celli@villamedici.it

Pubblicata dall'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, STUDIOLLO (fascia A) è una rivista annuale di Storia dell'arte dedicata alla produzione e agli scambi artistici tra l'Italia, la Francia, l'Europa e il Mondo, dal Rinascimento ai nostri giorni. Costituisce uno spazio aperto alle ricerche più recenti che interessano la Storia dell'arte, tanto nei suoi argomenti quanto nei suoi metodi.

Ogni numero è composto da un dossier tematico e da alcune rubriche: la rubrica varia, contenente articoli fuori tema, dibattiti, legata ai dibattiti storiografici, Villa Medici, storia e patrimonio dedicato alla storia dell'Accademia di Francia a Roma, alle attività di ricerca e ai cantieri di restauro seguiti dal dipartimento di storia dell'arte. Infine, nella rubrica champ libre, Studiolo accoglie le proposte dei borsisti dell'anno in corso.

DOSSIER : ATLAS Sostenere, sostenibile

Atlante sostiene la sfera celeste. Se a partire dalla fine del Cinquecento, con Gerardus Mercator e l'espansione europea, il suo nome cominciò a indicare piuttosto l'aspirazione a rappresentare tutto il mondo conosciuto e colonizzato, gli odierni imperativi sociali ed ecologici ci costringono a tornare sul suo sforzo di sostenere il mondo stesso, altrimenti destinato al collasso. Per alcuni, ad

esempio per Erodoto, Atlante non era nemmeno un titano ma un monte dell'Africa nord-occidentale considerato la colonna del cielo.

Se Atlas ha già prestato il suo nome all'Atlante delle immagini di Aby Warburg e ai metodi euristici che ne sono derivati, la figura di Atlante nell'atto di portare, come quella della ninfa canefora, ci invitano a interrogarci sull'identità delle figure che portano e sul peso dei loro fardelli.

Prendendo spunto dal ruolo originario di Atlas come "figura che sostiene", il ventesimo numero di Studiolo sollecita una riflessione a tutto campo sulla rappresentazione delle azioni del "sostenere", "reggere", "supportare" e, per traslato, sulle nozioni di "sostenibilità", "durabilité", "Nachhaltigkeit" in relazione non solo a immagini, soggetti iconografici ed elementi architettonici, ma anche a questioni di materialità, visibilità, ecologia urbana, mercato dell'arte, paesaggio e sostenibilità ambientale, in senso cross-cronologico e transculturale.

A fronte di un peso insopportabile, non c'è forse una leggerezza e una nuova armonia da ritrovare? Come distribuire equamente i pesi altrimenti intollerabili? Quali sono i rapporti di forza nascosti dietro le nozioni di sostegno e, per traslato, di sostenibilità?

Il nuovo numero invita a riflettere su tutto lo spettro di sensi e significati di queste nozioni e su questo ventaglio di domande, accogliendo proposte che offrano diversi approcci metodologici. I saggi potranno avere un taglio più classico con nuove idee e prospettive su temi e oggetti dal Rinascimento fino all'età contemporanea, ma anche offrire letture che aprano a riflessioni sul genere, le disuguaglianze sociali, l'ecologia e la sostenibilità ambientale nei suoi rapporti col tema proposto.

I contributi potranno quindi affrontare, tra altri possibili, i seguenti temi:

- Le figure del "sostegno": atlanti, cariatidi, telamoni, putti e altre figure "portatrici" (come San Cristoforo).

Identità delle figure portanti (santi, angeli, schiavi...); differenze etniche o di genere di telamoni o figure 'che sostengono', come nel caso di figure di mori che sostengono pulpiti o altri monumenti, oppure cariatidi o canefore nello spazio urbano: rapporto tra la rappresentazione del "portare" e de "sostenere" e i conflitti sociali, religiosi ed etnici.

- Peso vs. (apparente) leggerezza: sostenibilità di oggetti pesanti; supporti e sostegni di opere d'arte (cornici, sistemi di sospensione, plinti di statue).

- "Sostenibilità" di grandi formati e sculture; virtuosismi dei dispositivi di presentazione, che nascondono il sostegno.

I piedistalli e le loro iconografie.

- Durata, più o meno sostenibile, delle opere e dei materiali utilizzati (dal marmo alla plastica...) e rapporto con la fragilità, lo spreco e il consumo.

- Estrazione e approvvigionamenti sostenibili dei materiali artistici.

- Economia sostenibile dell'arte, longue durée e vita delle opere: riuso, riciclaggio, recupero e reimpiego di materiali, forme, immagini e oggetti (per esempio, riuso di statue e colonne; riciclo di carta per disegno, uso e riuso di fogli; riuso di tele e di sculture sbazzate, non finite, o di oggetti funzionali o rifunzionalizzati); stili e tecniche artistiche "al risparmio".

- Sostenibilità del mercato dell'arte e delle istituzioni nel mondo contemporaneo, dove il "riuso" – per esempio degli edifici, dei luoghi e dei paesaggi urbani (si pensi a casi come Punta della Dogana) – presenta opportunità ma anche elementi da valutare criticamente in rapporto

all'impatto sul mondo dell'arte in termini di egemonia, autonomia e sostenibilità.

- Temporalità, durabilità e sostenibilità vs. effetti e oggetti effimeri (intesi come spreco o 'usa e getta').

- Restauro sostenibile e lunga vita delle opere.

Le rapport des musées et de l'architecture durable à l'environnement ; durabilité des paysages anthropiques vs transformations insoutenables.

- Il rapporto dei musei e dell'architettura sostenibile con l'ambiente circostante; sostenibilità dei paesaggi antropizzati vs. trasformazioni insostenibili.

Abbiamo il piacere di annunciare che Chiara Franceschini, Professoressa alla Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, è stata invitata a co-dirigere la sezione tematica del numero #20 di Studiolo dedicata a ATLAS Sostenere, sostenibile.

Gli articoli possono essere pubblicati in tre lingue, francese, italiano e inglese e devono essere inediti. Nelle rubriche dossier, varia e débats, gli articoli devono essere compresi tra 30 000 e 65 000 caratteri (spazi e note comprese). Nella rubrica Villa Médicis, histoire et patrimoine devono essere compresi tra 10 000 e 45 000 caratteri (spazi e note comprese). Le immagini delle opere riprodotte devono essere fornite dagli autori libere da diritti.

Gli autori devono rispettare nei loro articoli le norme editoriali. L'articolo deve essere accompagnato da un riassunto di 800 caratteri circa e da una biografia dell'autore di 800 caratteri che presentino le funzioni, le ricerche in corso e le pubblicazioni recenti completato dall'indirizzo mail. Biografia e riassunto sono da trasmettere in un documento distinto.

Tutti i documenti sono da inviare per mail, in formato Word a Patrizia Celli, segretaria di redazione: patrizia.celli@villamedici.it

Consegna degli articoli: 10 marzo 2024

Stampa: Primavera 2025

STUDIOLO

Directeur de la publication : Sam Stourdzé

Rédactrice en chef : Francesca Alberti

Comité de rédaction : Marc Bayard (Mobilier National), Diane Bodart (Columbia University), Olivier Bonfait (Université de Bourgogne), Luisa Capodiecì (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne), Stefano Chiodi (Università Roma Tre), Frédéric Cousinié (Université de Rouen Normandie), Ralph Dekoninck (Université de Louvain), Antonella Fenech (CNRS/ Centre André Chastel), Elena Fumagalli (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Sophie Harent (Musée national Magnin, Dijon), Michel Hochmann (EPHE, Paris), Anne-Violaine Houcke (Université Paris Nanterre), Dominique Jarrassé (Université de Bordeaux 3, École du Louvre), Annick Lemoine (Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris), Maria Grazia Messina (Università degli Studi di Firenze), Patrick Michel (Université Charles de Gaulle – Lille 3), Philippe Morel (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne), France Nerlich (Université de Tours, INHA), Patricia Rubin (Institute of Fine Arts, New York University), Maddalena Scimemi (Università Roma Tre), Tiziana Serena (Università

degli Studi di Firenze), Anne-Elisabeth Spica (Université de Lorraine), Véronique Yersin (Édition Macula), Giovanna Zapperi (Université de Genève).

Coordination éditoriale: Cecilia Trombadori

Secrétariat de rédaction : Patrizia Celli

Design graphic : Schaffter Sahli

Editeur : Éditions Macula - Villa Médicis

Quellennachweis:

CFP: Studiolo 20: ATLAS Sustain, sustainable. In: ArtHist.net, 06.12.2023. Letzter Zugriff 30.06.2025.

<<https://arthist.net/archive/40771>>.