

Surrealism and the Book-Object (Turin, 14-15 May 2025)

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Via Accademia Albertina 6 10123 Torino,
14.-15.05.2025

Eingabeschluss : 01.03.2025

Alba Romano Pace

Heritage, Perspectives, and Current Challenges.

[French and Italian versions below]

The Italian Network of Artistic Research (INAR) project, funded by PNRR funds, aims to explore and promote the unique characteristics of the research heritage developed within institutions of higher education and artistic and musical specialization (AFAM). The focus is on practice-based methodologies, experimental knowledge, and interdisciplinary approaches to artistic research. The project is composed of five Work Packages (WP), and the first phase (WP1) involves creating a mapping of “artistic research” in the AFAM sector through the development of a Glossary that will become an important reference tool. The glossary is envisioned as a dynamic instrument, with its terms originating from the words of the artist-researchers, who, through an Interview/Survey, will reveal the stages of their creative process. How could its publication be artistically imagined? Could the book containing the Glossary of research-creation itself become a work of art?

Designed in collaboration with the Université Jean Monnet de Saint-Étienne in France, within the framework of the prestigious Salone del Libro (Turin International Book Fair), the International Conference connects the themes of PNRR and the history of research-creation within the world of books. An event in the off-programming of the Book Fair, intertwining art history and literature, the International Conference will retrace the revolutionary gaze the surrealist movement brought to the act of writing and reading, as well as the artistic creation of the book-object support, which surrealists reinvented as a true book-object artwork. With a tribute to surrealism, the International Conference is part of the centenary of the Surrealist Manifesto written by André Breton in October 1924, which continues to reverberate through international initiatives during 2025.

Two workshops will be dedicated to the theme of the book and research-creation. Combining tradition and innovation, involving students from the Accademia Albertina of Fine Arts of Turin and the Université Jean Monnet of Saint-Étienne, the first workshop will focus on the crafting of a traditional book, while the second will address the interaction between books and new technologies. Both workshops will revolve around the creation of a wunderbuch, a surrealist book-object, envisioned as a true Glossary of Wonder.

The results of the two workshops held by students will be presented during the Art Education World Expo (AEWE - WP4 of the INAR project) scheduled for March 2026.

Surrealism and the Book-Object: Heritage, Perspectives, and Current Challenges

Topic:

"What is a book?" we will ask the readers today, and then add, "What could a surrealist book be?" An historical reference to surrealism, which at the time, adopted the method of the survey as a vehicle for provocation and subversion. The survey went beyond the precepts of conformity, such as the famous question asked to writers, poets, and scientists: "What do you do when you are alone?" We will recall that André Breton had already started the literary and artistic adventure of future surrealism when, in 1919, he proposed involving writers in a survey. Published in the magazine *Littérature* n°9, the survey posed a simple question: "Why do you write?" This was the time when Dada made way for surrealism, whose manifesto was published in 1924. Whether daily or exceptional, automatic and/or planned, unconscious or predestined, the surveys developed by the surrealists, move from the individual to the collective. Celebrating its centennial last fall, and never aging, surrealism is the origin of every form of modern and contemporary art. It is from this perspective that it must be investigated. Why not revisit the method of the survey among artists, writers, group members, friends, and common people, to extract concepts and answers as true poetic forms? Why not attempt to create a new underground glossary of surrealist and non-surrealist thought? In any case, a language that requires a medium worthy of the challenges that the conference aims to investigate.

In the context of the International Book Fair, and in the wake of the centenary of the Manifesto of Surrealism, which continues to resonate throughout the year with international events, the International Conference will explore the theme of research-creation within the universe of the book, in its broadest sense, through the revolutionary lens applied to reading, texts, and their medium by surrealism.

The surrealist movement clearly demonstrated that it was a formidable factory for objects, paintings, and creations. The book, as a prominent medium for texts, poems, or essays, was extensively explored and used by the surrealists. Their desire to *donner à voir* (to make visible) found in the publishing sector a privileged universe. In surrealist literature, the eruption of the image, whether bi- or three-dimensional, seemed necessary for the multiple readings required by their texts. Whether in their magazines, exhibition catalogs, pamphlets, books, limited editions, or *poèmes-objet*, the surrealists tried to reinvent both the act of reading and the objects themselves. The books produced by artists and poets are also objects whose materiality, format, and usage will be considered. In their quest for the marvellous, the surrealists imagined that writing could itself be renewed through its medium, considering the context in which it was created. Today, in a historical moment where fiction replaces reality, the surrealist book returns as a prophetic object, precursor of an idea of augmented and interactive reading, guided by the incursion of images, applied elements, or unusual textures capable of provoking associations and unsettling sensations. The collaborations between writers, artists, and members of the surrealist movement, as well as the relationships between authors and their publishers, will be explored. A focus will also be given to the connection between surrealists and the creation of books for children and adolescents. We might reflect on how, through writing and illustration, the surrealists glorified

youth, giving it an innocence tinged with rebellion. Lewis Carroll's Alice is undoubtedly an example of this, as is the production of children's books with texts and illustrations by various artists of the group, including Desnos, Prévert, Carrington, Cahun, and Dalí. This reveals that perhaps, for the surrealists, it was in the imagination of children that the spirit of freedom and subversion resided.

This international conference aims to revisit the half-century of surrealist creation, questioning the status of the book in its broadest sense, with their own perspective of renewing the relationship with knowledge, but also with the norms and impositions imposed by the power of writing in our society. The role of bookbinding will be discussed, as will the limited or luxury editions, in a movement that supported revolution. The status of magazines in the dissemination economy will also be considered. What formats, materials, and techniques were used in the proliferation of surrealist editorial inventions? What temporal duration can be attributed to texts published on the most astonishing media? How can we imagine the legacy of these experiments, and for what purposes? Can the book-object or the object-book provoke a disturbance of the senses? Does the medium transform the text it presents? To what extent does a book, or any other material medium, create the text it contains? Finally, is the text "artificial" because it has been so extensively shaped by materials and compositions that give it a function beyond mere reading? In other words, what new, perverse, marvellous, unusual, or augmented reality has the medium or support infused into poetic texts? What about the fetishism aroused by limited editions and luxury printings? It is essential, of course, to contextualize this collecting within the scope from which it depends and from which it directly profits. What connections allowed these objects to reach collectors? What contradictions arise in relation to the notably anti-bourgeois attitude of the surrealists? Considering the importance of illustrations, collages, or the insertion of different elements within their works, could we speak of meta-literature or augmented writing for surrealist books? Today, increasingly rarely, writers turn to artists to illustrate their works, undervaluing the importance of the dialogue between writing and image. How can this creative partnership be renewed? What were the relationships between surrealist writers, illustrators, and publishers? To what extent did these relationships influence their literary and artistic creations and their dissemination? What was the relationship between surrealists and the creation of both literary and graphic works in the children's and young adult book sector? In conclusion, a look at the present will allow us to reflect on the status of the book-object today. In the digital age, what future awaits the book-object? What possibilities do new technologies offer for the production of books, and especially artist's books? How can the act of reading be combined with seeing or touching, as the surrealists did, in contemporary literature and art?

This collection of questions, which is not exhaustive, will allow us to better understand the complexity of the relationship the surrealist movement and its protagonists had with the book.

Bringing together international specialists in surrealism and publishing, museum curators, academics, artists, and writers, the two-day conference seeks to reposition the surrealist book in the context in which it originated, in order to better define its challenges and renew its proposal in contemporary publishing.

Each presentation will last 30 minutes.

The languages of the conference will be French, Italian and English.

ORGANIZING COMMITTEE :

Alba Romano Pace, Académie Albertina des beaux-arts de Turin

Fabrice Flahutez, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Institut universitaire de France (IUF)

SCIENTIFIC COMMITTEE :

Alessandro Botta, Accademia Albertina di belle arti di Torino

Valérie Da Costa, Université de Paris 8 Saint-Denis

Alice Ensabella, Université Grenoble-Alpes

Anne Foucault, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne

Jacopo Galimberti, IUAV Università di Venezia

Marianne Jakobi, Université Clermont-Auvergne

Alyce Mahon, University of Cambridge (UK)

Abigail Susik, Willamette University (USA)

Olivier Penot-Lacassagne, Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Effie Rentzou, Princeton University, USA

Iveta Slavkova, American University of Paris

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Via Accademia Albertina 6 10123 Torino

The International Conference is organized with the support of: Université Jean Monnet Saint-Étienne, France et L'Institut Universitaire de France The NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN (PNRR) MISSION 4 COMPONENT 1 INVESTMENT 3.4, SUB-INVESTMENT T5, Strategic Partnerships / Initiatives to Innovate the International Dimension of the AFAM System Project Code: INTAFAM-00043 Title: INAR - Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026 Funded by the European Union – NextGenerationEU At the Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, through the PNRR Mission 4 Component 1 Enhancing Education Service Offer: From Nursery to Università Investment 3.4 Teaching and Advanced University Skills - Sub Investment T5 Strategic Partnerships / Initiatives to Innovate the International Dimension of the AFAM System - WP1 - Mapping Artistic Research in Italian AFAM Institutions: Practices, Methodologies, and Approaches CUP: I11I23000340006

Abstracts of 500 words + a short bio-bibliography should be sent to:

fabrice.flahutez@univ-st-etienne.fr & alba.romanopace@albertina.academy

The deadline for submissions is March 1, 2025

Selected participants will be notified at the beginning of April 2025.

[french version]

Le projet Italian Network of Artistic Research (INAR), financé par les fonds du PNRR, vise à explorer et à promouvoir les spécificités du patrimoine de recherche développé au sein des Institutions d'haute formation et de spécialisation artistique et musicale (AFAM), focalisant son attention sur les méthodologies axées sur la pratique, sur les connaissances expérimentales et sur les approches interdisciplinaires de la recherche artistique. Le projet est composé de 5 Work Packages (WP) et la première phase (WP1) comporte la réalisation d'une cartographie de la « recherche artistique » dans le secteur AFAM à travers la création d'un Glossaire qui deviendra une référence pour la consultation. Le glossaire est imaginé comme un outil dynamique, ses entrées proviendront des paroles mêmes employées par les artistes-chercheurs qui, à travers un

Entretien/Enquête, révéleront les étapes de leur processus créatif. Comment sa publication pourrait-elle être imaginée de manière créative ? Le livre contenant un Glossaire de la Recherche-Création pourrait-il devenir une œuvre d'art à lui tout seul ?

Conçue en collaboration avec l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, dans le cadre du prestigieux Salon du livre de Turin, le Colloque International relie les thématiques du PNRR et l'histoire de la recherche-crédation dans l'univers du livre. Événement du programme hors les murs du Salon du livre, en croisant histoire de l'art et de la littérature, le Colloque international retracera le regard révolutionnaire que le mouvement surréaliste a su porter sur l'acte d'écrire comme sur celui de la lecture et de la création artistique du support-livre, que les surréalistes ont réinventé comme un véritable livre-objet d'art. Avec un hommage au surréalisme le Colloque international s'inscrit dans le cadre du centenaire du Manifeste du Surréalisme rédigé par André Breton en octobre 1924, qui continue de résonner avec des initiatives internationales au cours de l'année 2025.

Deux ateliers seront consacrés à la thématique du livre et de la recherche-crédation. Entre tradition et innovation, ils impliqueront les étudiants de l'Accademia Albertina di Belle Arti de Turin et ceux de l'Université de Saint-Étienne. Le premier workshop sera consacré à la fabrication d'un livre traditionnel. Le deuxième sera focalisé sur l'interaction entre le livre et les nouvelles technologies. Le sujet des deux workshop sera la création d'un wunderbuch, un livre-objet surréaliste, imaginé comme un véritable Glossaire du merveilleux.

Les résultats des deux workshops réalisés par les étudiants seront présentés pendant l'Art Education World Expo (AEWE - WP4 del progetto INAR) prévu en mars 2026.

Le surréalisme et l'objet-livre : héritage, perspectives et enjeux actuels

Argumentaire :

« Qu'est-ce qu'un livre ? », une question que nous pourrions demander aux lecteurs d'aujourd'hui, pour ajouter ensuite « Qu'est-ce que pourrait être livre surréaliste ? ». Clin d'œil historique au surréalisme qui avait saisi en son temps le mode de « l'enquête » comme moyen d'investigation et comme véhicule de provocation et de perturbation. L'enquête s'établissait en dehors des préceptes de la bienséance comme, par exemple, celle célèbre où on demandait aux écrivains, poètes et scientifiques « Que faites-vous lorsque vous êtes seul ? ». On doit se souvenir qu'André Breton avait commencé l'aventure littéraire et artistique du futur surréalisme, en proposant dès 1919 d'impliquer les écrivains dans une enquête. Publiée dans la revue Littérature n°9, l'enquête est sous la forme de cette simple question: « Pourquoi écrivez-vous ? ». A cette époque Dada va laisser place au surréalisme et la parution du manifeste en 1924. Que celles-ci soient quotidiennes ou exceptionnelles, automatiques et/ou projetées, inconscientes ou prédestinées, ces enquêtes élaborées par les surréalistes portaient de l'individuel en direction du collectif. Célébrant son centième anniversaire cet automne, sans jamais vieillir, le surréalisme est à la source de bien des formes de l'art moderne et contemporain. Dans cette perspective, il se doit d'être à nouveau interrogé. Pour quelle raison ne pas remettre au centre du jeu le mode de l'enquête auprès des artistes et des écrivains, des membres du groupe, des amis et des gens ordinaires, pour extrapoler des concepts et des réponses comme de véritables formes poétiques ? Pourquoi ne pas tenter de créer à nouveau un glossaire souterrain de la pensée surréaliste ou non. En tout cas, un langage qui nécessitera un support à la hauteur des enjeux que le colloque se

propose de questionner.

Dans le cadre du Salon du Livre off et dans le sillage du centenaire du Manifeste du Surréalisme qui vient de s'écouler et qui continue de résonner tout au long de l'année en cours par des événements internationaux, le Colloque international investiguera le thème de la recherche-crédation dans l'univers du livre, dans une dimension élargie, à travers le regard révolutionnaire qui fut porté sur la lecture, les textes et les images et son médium par le surréalisme.

Le surréalisme montre à l'évidence qu'il aura été une formidable fabrique d'objets, de peintures et d'artefacts. Le livre comme éminent support de textes, poèmes ou essais a été très largement questionné et travaillé par les surréalistes. Leur désir de donner à voir avait trouvé dans le domaine de l'édition un univers privilégié. Dans la littérature surréaliste l'irruption de l'image, qu'elle soit à deux ou à trois dimensions, semblerait avoir été nécessaire à la lecture multiple demandée par leurs textes. Qu'on pense à leurs revues, catalogues d'exposition, fascicules, ouvrages, tirages de luxe, poèmes-objet, les surréalistes ont tenté de réinventer l'acte de lire tout autant que les objets eux-mêmes. Les livres produits par les artistes et les poètes sont aussi des objets dont la matérialité, le format ou son usage doit être envisagé. Dans leur quête du merveilleux, les surréalistes avaient imaginé que l'écrit puisse être lui aussi renouvelé par son support, à l'aune de son contexte d'émergence. Aujourd'hui, dans un moment historique qui voit la fiction se substituer à la réalité, le livre surréaliste se révèle à nos yeux comme un objet prophétique, car il a été le précurseur d'une idée de lecture-augmentée et interactive, guidée par l'incursion d'images, d'éléments appliqués ou d'insolites textures, capables de provoquer les associations et les sensations les plus troublantes chez les lecteurs et lectrices. Les collaborations entre les écrivains, écrivaines et les artistes du mouvement, ainsi que les relations entre les auteurs, autrices et leurs éditeurs, seront aussi attentionnées. Un focus sera consacré au lien des surréalistes avec la création des livres pour l'enfance et la jeunesse. On pourrait s'attarder sur la façon dont à travers l'écriture et l'illustration les surréalistes glorifièrent l'âge tendre conférant à la jeunesse une innocence teinté de révolte. La réception d'Alice de Lewis Carroll en est sans doute le parangon, également la production de livres pour l'enfance/junesse avec textes et illustrations de différents artistes du groupe, entre autres Desnos, Prévert, Carrington, Cahun, Dali, nous fait comprendre que c'est peut-être dans l'imagination enfantine que subsiste, pour les surréalistes, l'esprit de liberté et de subversion.

Ce colloque international a pour ambition de revenir sur le demi-siècle de création des surréalistes en interrogeant la place du livre, au sens élargi, dans leurs perspectives de renouveler le rapport au savoir, mais aussi aux normes et aux injonctions portées par le pouvoir de l'écrit dans nos sociétés. On pourra discuter du rôle de la reliure tout autant que celui du tirage de tête ou de luxe dans un mouvement qui prônait la révolution ou encore du statut des revues dans une économie de la diffusion. Quels formats, matières, techniques, sont à l'œuvre dans le foisonnement d'inventions éditoriales des surréalistes ? Quelles sont les temporalités des textes sur les supports les plus inattendus ? Comment envisager l'héritage de ces expérimentations et dans quels buts ? Le livre-objet ou l'objet livre sont-ils à même de porter le dérèglement des sens ? Le texte n'est-il pas transformé par le support qui le déploie ? Dans quelle mesure le livre ou tout autre support matériel invente-il le texte qu'il héberge ? Enfin, le texte ne s'est-il pas « artifié » lorsqu'il fut si souvent décliné sur des matériaux et dans des compositions qui lui donnait une autre fonction que celle d'être simplement lu ? En d'autres termes qu'est-ce que le médium a

insufflé de nouveau, de pervers, de merveilleux, d'insolite, de réalité augmentée, etc. aux textes à portées poétiques ? Que penser du fétichisme que suscitent les éditions rares et les tirages luxueux ? Il importe, bien évidemment, de situer ce collectionnisme dans le contexte dont il dépend et bénéficie directement. Quels réseaux permettaient l'arrivée de ces objets jusqu'aux collectionneurs ? Quelles contradictions cela soulève-t-il au regard de la posture résolument anti-bourgeoise des surréalistes ? Considérant l'importance des illustrations, des collages, des insertions et des applications de différents éléments à l'intérieur de leurs ouvrages, pourrions-nous parler de méta-littérature ou d'écriture-augmentée pour les livres surréalistes ? De plus en plus rarement aujourd'hui les écrivains font appel aux artistes pour illustrer leurs ouvrages, sous-estimant l'importance de l'interaction entre écriture et image. Comment renouveler ce partenariat créatif ? Quelles étaient les relations entre les écrivains, les illustrateurs et les éditeurs des ouvrages surréalistes ? À quel point ont-elles influencé leur création littéraire et artistique et sa diffusion ? Quel été le rapport entre les surréalistes et la création soit littéraire soit graphique dans le secteur des livres pour l'enfance et pour la jeunesse ? En conclusion un regard sur l'actualité nous permettra de réfléchir sur le statut de l'objet-livre aujourd'hui. À l'époque du digital quel-est l'avenir qu'attend l'objet-livre ? Quelles possibilités les nouvelles technologies peuvent-elles permettre à la production des livres et surtout des livres d'artiste ? Comment conjuguer l'acte de lire à celui du voir ou du touché à la façon des surréalistes, dans la littérature et dans l'art contemporains ?

Toutes ces questions, non exhaustives, doivent permettre d'envisager et de mieux saisir la complexité du rapport qu'avaient le mouvement surréaliste et ses protagonistes au livre.

En réunissant des spécialistes internationaux du surréalisme, et du livre, des conservateurs de musée, des universitaires, des artistes et des écrivains ces deux journées aspirent à replacer le livre surréaliste dans le contexte où il a émergé pour mieux en déterminer les enjeux et en renouveler les démarches dans le cadre de l'édition contemporaine.

Les communications seront de 30 minutes par participant.

Les langues de la conférence seront le français, l'italien et l'anglais.

COMITÉ ORGANISATEUR :

Alba Romano Pace, Académie Albertina des beaux-arts de Turin

Fabrice Flahutez, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Institut universitaire de France (IUF)

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Alessandro Botta, Accademia Albertina di belle arti di Torino

Valérie Da Costa, Université de Paris 8 Saint-Denis

Alice Ensabella, Université Grenoble-Alpes

Anne Foucault, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne

Jacopo Galimberti, IUAV Università di Venezia

Marianne Jakobi, Université Clermont-Auvergne

Alyce Mahon, University of Cambridge (UK)

Abigail Susik, Willamette University (USA)

Olivier Penot-Lacassagne, Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Effie Rentzou, Princeton University, USA

Iveta Slavkova, American University of Paris

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Via Accademia Albertina 6 10123 Torino

Le Colloque International est réalisé grâce à la contribution de l'Université de Saint-Étienne, France, L'institut Universitaire de France et du PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.4, SOTTO-INVESTIMENTO T5 "PARTENARIATI STRATEGICI / INIZIATIVE PER INNOVARE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA AFAM" PROGETTO Codice INTAFAM-00043 Titre "INAR Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026", financé par l'Unione européenne – NextGenerationEU, à l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a valere sul PNRR Missione 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'università" Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate", Sub Investimento T5 "Partenariati strategici/Iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM" : WP1 - Mapping Artistic Research in Italian AFAM Institutions: practices, methodologies and approaches CUP: I11I23000340006

Les abstracts de 500 mots + une courte bio-biblio seront à envoyer à :
fabrice.flahutez@univ-st-etienne.fr & alba.romanopace@albertina.academy
Avant le 1er mars 2025
Les participants retenus seront avertis début avril 2025

[italian version]

Il progetto Italian Network of Artistic Research (INAR) finanziato da fondi PNRR si propone di esplorare e promuovere le peculiarità del patrimonio di ricerca sviluppato all'interno delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ponendo attenzione alle metodologie practice-based, alla conoscenza sperimentale e agli approcci interdisciplinari alla ricerca artistica. Il progetto si compone di 5 Work Packages (WP) e la prima fase (WP1) consiste nella preparazione di una mappatura della 'ricerca artistica' nel settore AFAM attraverso la creazione di un Glossario che diventi un importante riferimento di consultazione. Il glossario è immaginato come uno strumento dinamico, i suoi lemmi proveranno dalle parole stesse degli artisti-ricercatori che attraverso un'Intervista/Inchiesta riveleranno le tappe del loro processo creativo. Come potrebbe essere immaginata artisticamente la sua pubblicazione? Il libro che contiene un Glossario della ricerca-creazione potrebbe diventare un'opera d'arte esso stesso?

Progettato in collaborazione con l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne in Francia, nel contesto del prestigioso Salone del libro di Torino, il Convegno Internazionale, mette in relazione le tematiche del PNRR e la storia della ricerca-creazione nell'universo librario. Evento della programmazione off del Salone del libro, intrecciando storia dell'arte e letteratura, il Convegno internazionale ripercorrerà lo sguardo rivoluzionario che il movimento surrealista ha saputo portare all'azione dello scrivere come del leggere e alla creazione artistica del supporto-libro, che i surrealisti reinventano come un vero e proprio libro-oggetto d'arte. Con un omaggio al surrealismo, il Convegno internazionale s'inserisce nella scia del centenario del Manifesto del surrealismo scritto da André Breton nell'ottobre 1924, che continua a riverberarsi con iniziative internazionali, durante l'anno 2025.

Due workshop saranno consacrati al tema del libro e la ricerca-creazione. Incrociando tradizione

e innovazione, coinvolgendo gli studenti dell'Accademia Albertina di belle arti di Torino e dell'Université de Saint-Étienne in Francia, il primo sarà dedicato alla manifattura di un libro tradizionale, il secondo all'interazione tra libro e nuove tecnologie. Il tema di entrambi sarà la creazione di un wunderbuch, un libro-oggetto surrealista, immaginato come un vero e proprio Glossario della meraviglia.

I risultati dei due workshop svolti dagli studenti saranno presentati durante l'Art Education World Expo (AEWE - WP4 del progetto INAR) previsto per marzo 2026.

Il surrealismo e l'oggetto-libro: eredità, prospettive e sfide attuali

Argomento:

«Cosa è un libro?» chiederemo oggi ai lettori, per poi aggiungere «Cosa potrebbe essere un libro surrealista?». Un riferimento storico al surrealismo che aveva adottato a suo tempo il metodo dell'inchiesta come un veicolo di provocazione e scardinamento. L'inchiesta si conduceva oltre i precetti del conformismo come, ad esempio, la famosa domanda fatta a scrittori, poeti e scienziati: «Cosa fate quando siete da soli?». Ricorderemo che André Breton aveva già iniziato l'avventura letteraria e artistica del futuro surrealismo quando nel 1919 propone di coinvolgere gli scrittori in un'inchiesta. Pubblicata sulla rivista *Littérature* n°9, l'inchiesta formula una semplice domanda: «Perché scrivete?». È il tempo in cui Dada lascia il posto al surrealismo il cui manifesto è pubblicato nel 1924. Che siano quotidiane o eccezionali, automatiche e/o progettate, inconsce o predestinate, le inchieste elaborate dai surrealisti partono dall'individuale verso il collettivo. Celebrando il suo centesimo anniversario lo scorso autunno, senza mai invecchiare, il surrealismo è all'origine di ogni forma d'arte moderna e contemporanea. È in questa prospettiva che deve essere indagato. Perché non rimettere in gioco il metodo dell'inchiesta tra artisti, scrittori, membri del gruppo, amici e persone comuni, per estrapolare concetti e risposte come vere forme poetiche? Perché non tentare di creare un nuovo glossario sotterraneo del pensiero surrealista e non. Ad ogni modo un linguaggio che richiede un supporto all'altezza delle sfide che il convegno si propone d'investigare.

Nel contesto del Salone del libro e sulla scia del centenario appena trascorso del Manifesto del Surrealismo, che continua a riecheggiare lungo tutto l'anno in corso con eventi internazionali, il Convegno internazionale indagherà il tema della ricerca-creazione nell'universo del libro, nel suo più ampio significato, attraverso lo sguardo rivoluzionario portato sulla lettura, i testi e il suo medium dal surrealismo.

Il surrealismo mostra chiaramente di essere stato una formidabile fabbrica di oggetti, dipinti e manufatti. Il libro come eminente supporto per testi, poesie o saggi è stato ampiamente indagato e impiegato dai surrealisti. Il loro desiderio di donner à voir aveva trovato nel settore dell'editoria un universo di privilegio. Nella letteratura surrealista, l'irruzione dell'immagine, bi o tridimensionale, sembrerebbe essere stata necessaria alla lettura multipla richiesta dai loro testi. Che si pensi alle loro riviste, cataloghi di mostre, fascicoli, libri, tirature limitate, poèmes-objet, hanno tentato di reinventare tanto l'atto di leggere quanto gli oggetti stessi. I libri prodotti da artisti e poeti sono anche oggetti di cui si considererà la materialità, il formato o l'utilizzo. Nella loro ricerca del meraviglioso, i surrealisti immaginavano che la scrittura potesse essere essa stessa rinnovata tramite il suo supporto, considerato il contesto in cui nasce. Oggi, in un momento storico che vede la finzione sostituirsi alla realtà, il libro surrealista ritorna come

oggetto profetico, poiché precursore di un'idea di lettura aumentata e interattiva, guidata dall'incursione d'immagini, elementi applicati, o insolite texture, capaci di provocare le associazioni e le sensazioni più conturbanti. Le collaborazioni tra scrittori, scrittrici e gli artisti e le artiste del movimento, come le relazioni tra gli autori, le autrici e i loro editori ed editrici, saranno considerate. Un focus sarà consacrato al legame tra i surrealisti e la creazione di libri per l'infanzia e l'adolescenza. Potremmo soffermarci sul modo in cui, attraverso la scrittura e l'illustrazione, i surrealisti glorificavano la tenera età, donando alla gioventù un'innocenza striata di rivolta. L'accoglienza di Alice di Lewis Carroll ne è senza dubbio l'esempio, anche la produzione di libri per bambini/ragazzi con testi e illustrazioni di diversi artisti del gruppo, tra gli altri Desnos, Prévert, Carrington, Cahun, Dali, ci fa capire che forse è nell'immaginazione infantile che, per i surrealisti, sussiste lo spirito di libertà e di sovversione.

Questo convegno internazionale si propone di ripercorrere il mezzo-secolo di creazione dei surrealisti, interrogandosi sullo statuto del libro, nel significato ampio, con la loro stessa prospettiva di rinnovare il rapporto al sapere, ma anche alle norme e imposizioni indotte dal potere della scrittura nella nostra società. Si tratterà il ruolo della rilegatura come quello delle tirature limitate o di lusso, in un movimento che sosteneva la rivoluzione o ancora lo statuto delle riviste in un'economia della diffusione. Quali formati, materiali, tecniche sono adoperate nel proliferare delle invenzioni editoriali dei surrealisti? Quale durata temporale possono avere i testi editi sui supporti più sbalorditivi? Come possiamo immaginare l'eredità di questi esperimenti e a quali scopi? Il libro-oggetto o l'oggetto libro sono in grado di provocare un turbamento dei sensi? Il testo viene trasformato dal supporto che lo presenta? A che punto il libro, o un qualsiasi altro supporto materiale, crea il testo che contiene? Infine, il testo non è "artificato" dall'essere stato talmente declinato su materiali e in composizioni che gli conferiscono una funzione altra dalla sola lettura? In altre parole, cosa il medium o supporto, ha innestato come nuovo, come perverso, come meraviglioso, come insolito, come realtà aumentata, ecc. ai testi d'espressione poetica? Che pensare del feticismo suscitato dalle tirature limitate e dalle edizioni di lusso? È fondamentale, ovviamente, contestualizzare questo collezionismo nell'ambito da cui dipende e da cui trae un diretto profitto. Quali connessioni hanno permesso a questi oggetti di giungere fino ai collezionisti? Quali contraddizioni si sollevano rispetto all'atteggiamento notevolmente antiborghese dei surrealisti? Considerando l'importanza di illustrazioni, collage, o inserimenti di diversi elementi all'interno delle loro opere, si potrebbe parlare di meta-letteratura o di scrittura aumentata per i libri surrealisti? Oggi, sempre più raramente, gli scrittori si rivolgono agli artisti per illustrare le loro opere, sottovalutando l'importanza del dialogo tra scrittura e immagine. Come rinnovare questa partnership creativa? Quali erano i rapporti tra scrittori, illustratori ed editori di opere surrealiste? In che misura hanno influenzato la loro creazione letteraria e artistica e la sua diffusione? Qual è stato il rapporto tra i surrealisti e la creazione sia letteraria sia grafica, nel settore dei libri per bambini e ragazzi? In conclusione, uno sguardo all'attualità ci permetterà di riflettere sullo statuto dell'oggetto-libro oggi. Nell'era digitale, qual futuro attende l'oggetto-libro? Quali possibilità possono offrire le nuove tecnologie alla produzione di libri e soprattutto di libri d'artista? Come coniugare l'atto del leggere con quello del vedere o del toccare alla maniera dei surrealisti, nella letteratura e nell'arte contemporanea?

L'insieme di queste domande, che non hanno carattere esaustivo, permetterà di considerare e comprendere meglio la complessità del rapporto che il movimento surrealista e i suoi protagonisti, avevano con il libro.

Riunendo specialisti internazionali del surrealismo e dell'editoria, curatori di musei, accademici, artisti e scrittori, le due giornate desiderano ricollocare il libro surrealista nel contesto in cui ha avuto origine per meglio determinarne le problematiche e rinnovarne la proposta nell'editoria contemporanea.

Ogni singolo intervento avrà una durata di 30 minuti.

Le lingue del convegno saranno il francese, l'italiano e l'inglese.

COMITATO ORGANIZZATIVO:

Alba Romano Pace, Accademia Albertina di belle arti di Torino

Fabrice Flahutez, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Institut universitaire de France (IUF)

COMITATO SCIENTIFICO:

Alessandro Botta, Accademia Albertina di belle arti di Torino

Valérie Da Costa, Université de Paris 8 Saint-Denis

Alice Ensabella, Université Grenoble-Alpes

Anne Foucault, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne

Jacopo Galimberti, IUAV Università di Venezia

Marianne Jakobi, Université Clermont-Auvergne

Alyce Mahon, University of Cambridge (UK)

Abigail Susik, Willamette University (USA)

Olivier Penot-Lacassagne, Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Effie Rentzou, Princeton University, USA

Iveta Slavkova, American University of Paris

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Via Accademia Albertina 6 10123 Torino

Il Convegno Internazionale è realizzato grazie al contributo dell'Università di Saint-Étienne, Francia, L'institut Universitaire de France e del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.4, SOTTO-INVESTIMENTO T5 "PARTENARIATI STRATEGICI / INIZIATIVE PER INNOVARE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA AFAM" PROGETTO Codice INTAFAM-00043 Titolo "INAR Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a valere sul PNRR Missione 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'università" Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate", Sub Investimento T5 "Partenariati strategici/Iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM" : WP1 - Mapping Artistic Research in Italian AFAM Institutions: practices, methodologies and approaches CUP: I11I23000340006

Gli abstracts di 500 parole + una breve bio-bibliografia saranno da inviare a :

fabrice.flahutez@univ-st-etienne.fr & alba.romanopace@albertina.academy

Entro il 1° marzo 2025

I partecipanti selezionati saranno avvertiti ad inizio aprile.

Quellennachweis:

CFP: Surrealism and the Book-Object (Turin, 14-15 May 2025). In: ArtHist.net, 13.02.2025. Letzter Zugriff

13.06.2025. <<https://arthist.net/archive/43938>>.