Modernités sculpturales (Paris/online, 4 Apr 25)

Paris, Musée Rodin, Auditorium Léonce Bénédite / Online, 04.04.2025

Franck Joubin

[English below]

XIIe journée de la jeune recherche en sculpture.
Modernités sculpturales : le rôle des techniques et des matériaux (19e-21e siècles).

Sous la direction de Sébastien Clerbois, professeur en histoire de l'art contemporain à l'Université libre de Bruxelles, et de Chloé Ariot, conservatrice du patrimoine, chargée de la collection des sculptures au musée Rodin.

En partenariat avec l'Université Libre de Bruxelles.

Dans les Curiosités esthétiques du Salon de 1846, Charles Baudelaire écrivait : « L'harmonie est la base de la théorie de la couleur. La mélodie est l'unité dans la couleur, ou la couleur générale. La mélodie veut une conclusion ; c'est un ensemble où tous les effets concourent à un effet général […] La bonne manière de savoir si un tableau est mélodieux est de le regarder d'assez loin pour n'en rien comprendre, ni le sujet, ni les lignes ». Sur la base de la comparaison musicale, la pensée esthétique du poète opère ou justifie un bouleversement profond dans l'ordre du visuel classique, ouvrant la porte aux modernités artistiques. En somme, à rebours de l'historia antique et de la storia classique, l'art n'est désormais plus pensé comme un support à la narration, mais bien comme un pur jeu d'expression, ou d'effet.

Qu'en est-il en sculpture ? L'histoire de l'art, dont le narratif est souvent adossé à l'histoire de la peinture, a longtemps peiné à y percevoir ce phénomène, avant de pointer les dispositifs, souvent techniques – nouvel usage de la fonte à la cire perdue, rejet de la hiérarchie des matériaux, retour à la taille directe, valorisation des esquisses, etc. – perçus comme marqueurs de la modernité sculpturale. Ce mouvement semble prendre d'autant plus de force que, dans les arts sculptés, l'industrialisation, croissante au 19e siècle, augmente les possibilités de reproduction des œuvres, au détriment de ce que certains perçoivent comme l'aura, désignant le caractère unique de l'œuvre d'art, faite d'une expression singulière ou d'une force expressive que recherchent les artistes modernes puis, d'avant-garde.

Dans la perspective diachronique de l'évolution de la sculpture à l'époque contemporaine (19e-21e siècles), la journée de recherche tentera de faire le point sur les dialogues signifiants entre l'usage singulier des matériaux et techniques et la constitution de la modernité sculptée.

Comité scientifique et organisation
- Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

- Sébastien Clerbois, professeur en histoire de l'art contemporain, Université libre de Bruxelles
- Chloé Ariot, conservatrice du patrimoine, chargée de la collection des sculptures, musée Rodin
- Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche, musée Rodin
- Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques, musée Rodin

Programme

09h30
Mot d'accueil
Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

09h45
Introduction
Sébastien Clerbois (Université libre de Bruxelles) et Chloé Ariot (musée Rodin)

Tradition, industrialisation, modernité : le 19e siècle
Modération : Sébastien Clerbois

10h10
La galvanoplastie, « un rival redoutable » de la fonte en bronze ?
Éric Sergent, maître de conférences en histoire de l'art et du patrimoine, Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Juridiques Université de Haute-Alsace

10h30
Educating Metal Chasers in an Era of Mechanized Labor
Shana Cooperstein, Ph.D., Assistant Professor, IE University, Madrid

10h50
Discussion et pause

11h15
Métamorphoses de la matière : le « pictorialisme » dans la sculpture italienne du XIXe siècle, de Vincenzo Vela à Medardo Rosso
Federica Vermot, doctorante et assistante en histoire de l'art contemporain, Université de Lausanne

11h45
Tailler les images, mouler la couleur, et peindre avec le verre : l'intérmédialité de la technique sculpturale à la fin du XIXe siècle
Emily Madrigal, doctorante, Université de Virginie à Charlottesville

12h15
Discussion et pause déjeuner

L'ouverture des possibles : art contemporain et actuel
Modération : Chloé Ariot

14h30
Poétique des matériaux dans l'œuvre sculptée de Daniel Pommereulle (entre 1965 et 1995)

Armance Léger, docteure en histoire de l'art, PSL/ENS, chercheure associée au laboratoire SACRe (EA7410)

14h50
Truly Diverse: On the Choice of Materials and Techniques in Nicole Eisenman's Procession
Cécile Huber, doctorante, Goethe University Frankfurt

15h10
Discussion et pause

15h30
La matière aquatique et la technique de l'immersion dans la sculpture contemporaine
Davia Lagos, doctorante contractuelle, laboratoire HAR, Université Paris Nanterre

15h50
Plâtre, discours et voix dans le groupe sculpté Velato de Raphaël Tiberghien
Maël Forlini, ATER et doctorant en sciences de l'art à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne

16h10
Discussion

16h40
Conclusion
Sébastien Clerbois (Université libre de Bruxelles) et Chloé Ariot (musée Rodin)

Informations pratiques
Musée Rodin
Auditorium Léonce Bénédite
21, boulevard des Invalides – 75007 Paris

De 09h30 à 17h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ouverture des portes 15 min avant le début de la journée d'étude
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Retransmission en ligne
Inscription (obligatoire) : https://zoom.us/webinar/register/WN_rexXzoTiRLG2DwQufgHMYQ#/registration

Contact
colloques@musee-rodin.fr

12th symposium for young researchers in sculpture.
Sculptural modernities: the role of techniques and materials (19th-21st centuries).

Headed by Sébastien Clerbois, professor in contemporary art history at the Université libre de Bruxelles, and Chloé Ariot, heritage curator, in charge of the sculpture collection at the Musée

Rodin.

In partnership with the Université Libre de Bruxelles.

In his Curiosités esthétiques from the Salon of 1846, Charles Baudelaire wrote: “Harmony is foundational to color theory. Melody is unity in color, or general color. Melody wants a conclusion; it is a whole in which all the effects contribute to a general effect [...] The best way to know if a painting is melodious is to look at it from far enough away to understand nothing of it, neither the subject, nor the lines”.Drawing upon this musical comparison, the poet’s aesthetic vision both enacts or legitimizes a profound upheaval within the order of classical visual traditions, casting open the gates to future artistic modernities. In short, contrary to the antique historia and the classical storia, art is no longer conceived as a mere vessel for narrative but emerges instead as a pure play of expression and effect.
What about sculpture? Art history, whose narrative is so often anchored to the history of painting, has long struggled to discern this phenomenon. It was only later that certain mechanisms—frequently technical in nature—were identified as indicators of sculptural modernity: the novel use of lost-wax bronze casting, the dismissal of material hierarchies, the revival of direct carving, the valorization of sketches, and more. This movement seems to gain even greater strength as industrialization, burgeoning throughout the 19th century, expands the possibilities for sculpted works to be reproduced. However, this comes at the expense of what some regard as the aura of the artwork: its unique essence, shaped by an irreducible singularity or an expressive intensity. These are precisely the qualities that modern, and later avant-garde, artists increasingly were seeking.
From the diachronic perspective of sculpture’s evolution in the modern and contemporary eras (19th to 21st centuries), this research symposium will seek to take stock of the meaningful connections between the distinctive use of materials and techniques and the construction of sculptural modernity.

Research committee
- Amélie Simier, Chief Curator of Cultural Heritage, Director, musée Rodin
- Sébastien Clerbois, Professor in contemporary art history at the Université libre de Bruxelles
- Chloé Ariot, Heritage Curator, in charge of the sculpture collection at the Musée Rodin
- Véronique Mattiussi, Head of the Research Department, musée Rodin
- Franck Joubin, Researcher and Conference Coordinator, musée Rodin

Programme

9 :30 am
Opening
Amélie Simier, Chief Curator of Cultural Heritage, Director, musée Rodin

9 :45 am
Introduction
Sébastien Clerbois (Université libre de Bruxelles) and Chloé Ariot (musée Rodin)

Tradition, industrialization, modernity: the 19th century
Moderation: Sébastien Clerbois

10 :10 am
La galvanoplastie, « un rival redoutable » de la fonte en bronze ?
Éric Sergent, maître de conférences en histoire de l'art et du patrimoine, Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Juridiques Université de Haute-Alsace

10:30 am
Educating Metal Chasers in an Era of Mechanized Labor
Shana Cooperstein, Ph.D., Assistant Professor, IE University, Madrid

10 :50 am
Questions and break

11 :15 am
Métamorphoses de la matière : le « pictorialisme » dans la sculpture italienne du XIXe siècle, de Vincenzo Vela à Medardo Rosso
Federica Vermot, doctorante et assistante en histoire de l'art contemporain, Université de Lausanne

11 :45 am
Tailler les images, mouler la couleur, et peindre avec le verre : l'intérmédialité de la technique sculpturale à la fin du XIXe siècle
Emily Madrigal, doctorante, Université de Virginie, Charlottesville

12 :15 am
Questions and lunch break

Opening up possibilities: contemporary and current art
Moderation: Chloé Ariot

2 :30 pm
Poétique des matériaux dans l'œuvre sculptée de Daniel Pommereulle (entre 1965 et 1995)
Armance Léger, docteure en histoire de l'art, PSL/ENS, chercheure associée au laboratoire SACRe (EA7410)

2:50 pm
Truly Diverse: On the Choice of Materials and Techniques in Nicole Eisenman's Procession
Cécile Huber, doctorante, Goethe University Frankfurt

3:10 pm
Questions and break

3 :30 pm
La matière aquatique et la technique de l'immersion dans la sculpture contemporaine
Davia Lagos, doctorante contractuelle, laboratoire HAR, Université Paris Nanterre

3 :50 pm
Plâtre, discours et voix dans le groupe sculpté Velato de Raphaël Tiberghien
Maël Forlini, ATER et doctorant en sciences de l'art à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne

4 :10 pm
Questions

4 :40 pm
Conclusion
Sébastien Clerbois (Université libre de Bruxelles) and Chloé Ariot (musée Rodin)

Quellennachweis:
CONF: Modernités sculpturales (Paris/online, 4 Apr 25). In: ArtHist.net, 14.03.2025. Letzter Zugriff 17.07.2025. <https://arthist.net/archive/44798>.