Waking the Dead (Rome, 28-29 Jan 11)

Académie de France à Rome and Royal Dutch Institute Rome, 28.–29.01.2011

Sigrid de Jong, Leiden University

WAKING THE DEAD
Sublime poetics and popular culture in the aftermath of the French Revolution

Académie de France in Rome & Royal Dutch Institute Rome
28 and 29 January 2011

One of the oldest claims of art is that it can bring back the dead. Leon Battista Alberti for instance included this claim in his praise of the painter's art in De Pictura, where it is part of the humanist interest in the rhetorical concept of enargeia, a representation, be it in words or images, that is so lifelike, so vivid, that it seems to dissolve the representation into what it represents. But what happens when this endeavour to animate the inanimate matter of the work of art is applied not to the high art of the Renaissance and the Baroque, in the accepted contexts and genres of religion and politics, where it is anchored in generally accepted poetics, artistic canons and aesthetic traditions, but in periods of profound upheaval, such as the French Revolution?

To those who lived through the events of 1789-98, it seemed as if an irreparable gap had opened between the past of the Ancien Régime and the present times which were completely out of joint. The way artists and writers have tried to cope with this sense of loss (in many cases compounded by very real personal loss of relatives and friends who had died under the guillotine) has often been studied, and recently the concept of the sublime has been evoked for instance by the philosopher of history Frank Ankersmit to define the undefinable experience of a complete break with the past. In this conference we want to take a close look at one particular artistic variety of dealing with the French Revolution: the rise of new genres of popular culture such as the panorama, the tableau vivant or phantasmagoria to bring back events such as the execution of the King and Queen of France, the storming of the Bastille, or dead persons. These performances or installations drew on all the arts, drew huge crowds, and were often so effective in creating the illusion that the dead had returned from the grave that viewers fainted or became hysterical with terror. If, as David Freedberg observed on the closing page of The Power of Images, 'we think we can escape bad dreams by talking about art', these terrifying performances, fraught with loss and guilt, propose a particular challenge for art history.
In this conference we welcome reconstructions of such performances, considerations of the role the various arts, and in particular architecture and acting played in them; but we are also interested in investigations of some more general themes:
- The shift from extreme vividness as a humanist concern with enargeia and life to a coupling of such vividness with death, loss, terror and the abject; how, in other words, did the poetics of suggesting life evolve into a technique of terror?

- Shifts in the relation between high and low art: how, for instance, did the high art of architectural and archaeological reconstructions of ancient monuments feed into the staging of tableaux vivants and panoramas?
- What do these performances tell us about the rise of new aesthetic categories such as the sublime and the uncanny; or the development of new artistic and aesthetic experiences such as the Gothic frisson or Ruinenlust?
- Can we identify particular objects, works of art or buildings as particularly significant for such attempts to bring back the dead?

This conference is funded by the Dutch Foundation of Scientific Research (NWO) and sponsored by the Académie de France and the Dutch Royal Institute in Rome. The scientific committee consists of Marc Bayard (Académie de France, Villa Medici, Rome), Caroline van Eck, Stijn Bussels and Sigrid de Jong (Dept. of Art History, Leiden University), and Bram van Oostveldt (Dept. of Theatre Studies, University of Amsterdam).

WAKING THE DEAD
Sublime poetics and popular culture in the aftermath of the French Revolution

Académie de France in Rome & Royal Dutch Institute Rome
28 and 29 January 2011

28 January, Villa Médicis

9.30 Welcome by Eric de Chassey, Director of the Académie de France à Rome
9.45 Introduction by scientific committee
10.00 – 11.00 Keynote: Frank Ankersmit (University of Groningen), The Presence of the Past

Session I: From a poetics of vividness to the presence of terror
11.30 – 12.15 Caroline van Eck (Leiden University), Piranesi, Gibbon, Soane et Michelet: La présence vive du monument
12.15 – 13.00 Philippe Bordes (University of Lyon II), Après la Terreur: Cauchemars artistiques sous le Directoire et le Consulat
13.00 – 13.45 Emmanuel Fureix (University of Paris-III), Les métamorphoses du sublime: Le deuil retardé des victimes de la Révolution (1814-1830)

Session II: Idolatry and Iconoclasm in the wake of the French Revolution
15.00 – 15.45 Pascal Griener (University of Neuchâtel), Les sortilèges de la présence absente. La muséographie post-révolutionnaire en France et la question du sublime
15.45 – 16.30 Maarten Delbeke (Leiden University/Ghent University), Architecture and the Representation of the Past in Post-Revolutionary Paris
16.30 – 17.15 Frédérique Baumgartner (Harvard University), Impossible Immortality: Hubert Robert's Critique of the French Panthéon

29 January, Royal Dutch Institute

9.30 Welcome by Bernard Stolte, Director of the Royal Dutch Institute
9.45 – 10.45 Keynote: Marina Warner (University of Essex, Royal Academy of Art, London), Speaking Heads and Active Effigies: The Quickening Thing in 'Les Mille et une Nuits'

Session III: Figuring historical experience

11.15 – 12.00 Stephen Bann (University of Bristol), Church Interiors and Historical Culture in Post-Revolutionary France
12.00 – 12.45 Axel Gampp (University of Zürich), Walking the dead. The Décadaire des hommes célèbres as link between past and future
12.45 – 13.30 Pamela Warner (University of Rhode Island, USA), Edmond and Jules de Goncourt's Brush with Death: The French Revolution, la 'nouvelle histoire', and Benjaminian Jetztzeit

Session IV: New media and genres
15.00 – 15.45 Sigrid de Jong (Leiden University), Vesuvius Indoors: Re-enacting a Sublime Spectacle
15.45 – 16.30 Kati Röttger (University of Amsterdam), Melodrama as a Poetics of the Living Image
16.30 – 17.15 Stijn Bussels (Leiden University) and Bram van Oostveldt (University of Amsterdam), Du sublime au ridicule': The Spectacular and the Work of Antoine Wiertz

17.15 – 17.30 Concluding remarks

RÉVEILLER LES MORTS:
Poétique du sublime et culture populaire au lendemain de la Révolution Française

Comité scientifique :
Marc Bayard (Villa Médicis), Stijn Bussels (Université de Groningen), Caroline van Eck et Sigrid de Jong (Université de Leiden), Bram Van Oostveldt (Université d'Amsterdam)

Partenaires :
Académie de France et Institut Royal Néerlandais (Rome), Fondation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique (NWO), Universités de Leiden, Amsterdam (ASCA) et Groningen (ICOG)

L'art a toujours prétendu au pouvoir de rappeler les morts à la vie. Dans Della Pittura, l'humaniste Léon Battista Alberti inclut ce pouvoir parmi les premières vertus de la peinture. La rhétorique classique considéra la enargeia, la représentation tellement vive que l'image semble se dissoudre dans ce qu'elle figure, comme un des instruments de persuasion majeurs de l'art. Mais que devient cette stratégie de persuasion, développée par les arts majeurs de la Renaissance et du Baroque, où cette ambition d'animer la matière inanimée faisait partie de conventions artistiques, religieuses et humanistes, quand elle est appliquée aux ruptures profondes avec le passé de la Révolution française ?

Pour ceux qui vivaient les événements de la Révolution française, il sembla qu'un vaste gouffre s'était ouvert entre le passé de l'Ancien Régime et un présent sans racines. On a beaucoup étudié les façons dont les artistes ont tenté de représenter les pertes, la rupture et les horreurs de la Terreur ; récemment, on a évoqué le concept du sublime pour évoquer l'expérience indéfinissable d'une rupture totale avec le passé. Dans ce colloque, nous proposons d'étudier de plus près les nouveaux genres d'expérience historique qui émergent après la Révolution, et les façons dont ils furent représentés dans des cérémonies ou musées comme le Musée des Monuments français. Nous proposons surtout de considérer la transformation de la poétique traditionnelle de la

représentation vive en une nouvelle esthétique de la présence directe de l'épouvante, la terreur et le passé, et en particulier le développement de nouveaux genres comme le panorama, le tableau vivant ou la fantasmagorie. Leur mise en scène des horreurs de la Terreur attiraient des foules immenses, et souvent furent tellement effectifs à suggérer le retour des morts à la vie que le public s'évanouissait de peur. Si, comme David Freedberg observa dans les pages finales de son Des Pouvoirs de l'image, 'nous pensons échapper aux mauvais rêves en parlant de l'art', ce théâtre de la terreur pose une problème tout particulier à l'histoire de l'art.

RÉVEILLER LES MORTS
Poétique du sublime et culture populaire au lendemain de la Révolution française

Académie de France & Institut Royal Néerlandais à Rome
28 et 29 Janvier 2011

28 Janvier 2011, Villa Médicis

9.30 Accueil par M. Eric de Chassey, Directeur de l'Académie de France à Rome
9.45 Introduction par le comité scientifique
10.00 – 11.00 Frank Ankersmit (Université de Groningue), The Presence of the Past

Première session : Des poétiques humanistes de la vivacità à la présence de la terreur
11.30 – 12.15 Caroline van Eck (Université de Leyde), Piranesi, Gibbon, Soane et Michelet : La présence vive du monument
12.15 – 13.00 Philippe Bordes (Université de Lyon II), Après la Terreur : Cauchemars artistiques sous le Directoire et le Consulat
13.00 – 13.45 Emmanuel Fureix (Université de Paris-III), Les métamorphoses du sublime : Le deuil retardé des victimes de la Révolution (1814-1830)

Deuxième session : Idolâtrie et iconoclasme au lendemain de la Révolution française
15.00 – 15.45 Pascal Griener (Université de Neuchâtel), Les sortilèges de la présence absente : La muséographie post-révolutionnaire en France et la question du sublime
15.45 – 16.30 Maarten Delbeke (Universités de Leyde et Gand), Architecture and the Representation of the Past in Post-Revolutionary Paris
16.30 – 17.15 Frédérique Baumgartner (Université Harvard), Impossible Immortality : Hubert Robert's Critique of the French Panthéon

29 Janvier, Institut Royal Néerlandais

9.30 Accueil par M. Bernard Stolte, Directeur de l'Institut Royal Néerlandais
9.45 – 10.45 Marina Warner (Université d'Essex, Royal Academy of Art, Londres), Speaking Heads and Active Effigies : The Quickening Thing in 'Les Mille et une Nuits'

Troisième session : Figurer l'expérience historique
11.15 – 12.00 Stephen Bann (Université de Bristol), Church Interiors and Historical Culture in Post-Revolutionary France
12.00 – 12.45 Axel Gampp (Université de Zurich), Walking the Dead : The Décadaire des hommes célèbres as link between past and future
12.45 – 13.30 Pamela Warner (Université de Rhode Island, USA), Edmond and Jules de

Goncourt's Brush with Death : The French Revolution, la 'nouvelle histoire', and Benjaminian Jetztzeit

Quatrième session : Nouveaux genres, nouveaux médias
15.00 – 15.45 Sigrid de Jong (Université de Leyde), Vesuvius Indoors : Re-enacting a Sublime Spectacle
15.45 – 16.30 Kati Röttger (Université d'Amsterdam), Melodrama as a Poetics of the Living Image
16.30 – 17.15 Stijn Bussels (Université de Leyde) et Bram van Oostveldt (Université d'Amsterdam), 'Du sublime au ridicule' : The Spectacular and the Work of Antoine Wiertz

17.15 – 17.30 Conclusions

Quellennachweis:
CONF: Waking the Dead (Rome, 28-29 Jan 11). In: ArtHist.net, 06.12.2010. Letzter Zugriff 25.04.2024. <https://arthist.net/archive/611>.