

2027 marquera le centenaire de l'Atelier 17, l'atelier de gravure d'avant-garde qui s'est installé à Paris et à New York entre 1927 et 1988. L'Atelier 17 était une institution révolutionnaire qui a façonné l'orientation du modernisme et des arts graphiques au cours de ses 61 années d'existence. L'atelier a été un centre vital d'échanges intellectuels et artistiques pour les artistes surréalistes dans le Paris de l'entre-deux-guerres et pour l'exploration de l'abstraction et d'autres modes modernistes après la Seconde Guerre mondiale. Des milliers d'artistes issus d'une communauté internationale diversifiée ont été attirés par l'Atelier 17 parce que son fondateur, Stanley William Hayter (1901-1988), et les membres de l'atelier concevaient la gravure de manière révolutionnaire. Pour eux, l'estampe était une expérience, et non un simple outil pour reproduire d'autres œuvres d'art, comme des peintures ou des dessins, ou pour faire de multiples copies d'une image. En croisant les carrières de tant d'artistes, l'atelier n'a pas seulement façonné la trajectoire de l'estampe du XXe siècle, il a également eu un impact sur le développement du modernisme.

Dans le but d'organiser une monographie pour le centenaire de l'Atelier 17, cet atelier en ligne fermé cherche à réfléchir de manière expansive sur l'Atelier 17, ses divers héritages et ses membres internationaux. Nous recherchons de nouvelles perspectives sur l'Atelier 17 qui mettront en lumière des artistes en dehors de ceux qui ont été au centre de l'histoire de l'atelier (historiquement, une poignée d'artistes masculins blancs associés au surréalisme et à l'expressionnisme abstrait). Une nouvelle liste d'artistes affiliés, qui élargit considérablement la liste créée pour la rétrospective du 50e anniversaire du studio (1977), fournit des indices sur les échanges intellectuels et créatifs qui ont eu lieu lorsque près d'un millier d'artistes ont travaillé à l'Atelier 17.

L'atelier se déroulera en ligne via Zoom la semaine du 9 septembre 2024. Les domaines de recherche potentiels pour les présentations de 15 minutes pourraient inclure, mais ne sont certainement pas limités à, ce qui suit :

Études axées sur les artistes

Stanley William Hayter, fondateur de l'Atelier 17. Les projets pourraient se concentrer sur ses œuvres d'art (gravures et/ou peintures), sa relation avec le modernisme tel qu'il s'est développé à travers ses réseaux à Paris, Londres et New York, ou ses nombreux écrits sur la théorie de la ligne et l'histoire de la gravure.

Des recherches sur les réseaux sociaux et professionnels durables qui se sont formés parmi les membres de l'Atelier 17. Certains étaient fondés sur des idéologies et des choix stylistiques communs, tandis que d'autres étaient guidés par un intérêt pour la recherche technique.

Projets concernant l'un ou l'autre des artistes membres de l'Atelier 17

Expérimentation technique et recherche à l'Atelier 17

Le renouveau de la gravure en tant que moyen de création

Les liens génératifs entre la gravure et la sculpture, y compris les plaques découpées, le gaufrage (marques profondément gravées à l'aide d'un grattoir) et le frottage (à partir d'objets trouvés).

Les recherches de l'atelier sur les "empreintes de plâtre" et/ou la manière dont cette pratique est liée à l'histoire des empreintes de gypse ou aux artistes qui utilisent cette pratique aujourd'hui.

Les innovations techniques, y compris le développement de la gravure simultanée en couleur et l'expérimentation de la gravure sur fond mou et du sugar lift.

L'exploration des techniques du photogramme parmi les artistes et les photographes qui ont visité l'Atelier 17.

Préoccupations stylistiques

L'Atelier 17, plaque tournante du surréalisme dans le Paris de l'entre-deux-guerres et le New York du milieu du siècle dernier.

L'importance de l'atelier pour le développement de l'abstraction et de l'expressionnisme d'après-guerre à New York et à Paris.

La relation de l'Atelier 17 avec d'autres mouvements modernistes et d'avant-garde, tels que l'École de Paris et le rappel à l'ordre, le tachisme d'après-guerre et l'abstraction lyrique, le Gutai, le pop art, l'op art et le conceptualisme.

Intermédialité et activités transdisciplinaires

Collaborations entre poètes et écrivains dans les portfolios de l'Atelier 17, tels que Fraternité, Solidarité, ou 21 gravures et poèmes, ainsi que de nombreux autres publiés par des artistes individuels.

Le travail de Hayter avec la faculté de la New School for Social Research (Max Wertheimer et Rudolf Arnheim) dans le domaine de la perception visuelle.

La visualisation du son, de la musique, de la danse et du rythme dans les gravures des artistes de l'Atelier 17.

La politique

L'engagement des membres de l'Atelier 17 dans des causes politiques, telles que la guerre civile espagnole ou les manifestations étudiantes de 1968.

Considérations mondiales

Les échanges culturels internationaux, y compris, mais sans s'y limiter, les artistes qui sont venus à l'Atelier 17 du Japon, de Chine, de Corée du Sud, d'Inde, d'Australie et de pays d'Amérique latine. Quelles expériences les artistes ont-ils apportées à l'Atelier 17 ? Qu'en ont-ils retiré ?

La diffusion de la pédagogie de l'atelier aux États-Unis et à l'étranger, peut-être en cartographiant des centres - tels que Gabor Peterdi à Yale, Mauricio Lasansky à l'université de l'Iowa ou Fred Becker à l'université de Washington à Saint-Louis - ou en visualisant un "arbre généalogique" avec des outils d'humanités numériques

À une époque marquée par les bouleversements, les implications du genre, de la race, de la nationalité et de la religion des artistes travaillant à l'Atelier 17.

Histoires de marchés et de musées

L'importance des annuaires internationaux de la gravure (et des biennales) pour les membres de l'Atelier 17

Le réseau des conservateurs de musée qui ont défendu les estampes expérimentales de l'Atelier 17

Le rôle des galeries commerciales dans l'exposition d'estampes modernistes et le soutien aux membres de l'Atelier 17

Historiographie

Pourquoi l'Atelier 17 n'a-t-il pas été inclus dans les principales histoires du modernisme du XXe siècle ?

Comment l'Atelier 17 se situe-t-il historiquement par rapport à d'autres ateliers de gravure, tels que Universal Limited Art Editions, Robert Blackburn Printmaking Workshop et le Pratt Graphic Art Center ?

Printmaking Workshop et le Pratt Graphic Art Center ? Quelle a été son influence sur ces institutions formatrices ultérieures, telles que le Kala Art Institute ?

Cet atelier en ligne est ouvert à tous, quel que soit leur niveau d'études ou leur domaine d'activité. Nous espérons réunir un groupe diversifié de chercheurs intéressés par l'Atelier 17, son impact et ses membres internationaux. Les intervenants doivent prévoir des présentations de 15 minutes et inclure des diapositives ou des images pertinentes. Les résumés et les présentations doivent être rédigés en anglais. Si la participation en anglais constitue un obstacle, veuillez nous contacter pour obtenir des aménagements.

Pour participer, veuillez soumettre un résumé de 300 mots et un CV abrégé (2 pages maximum) avant le 30 avril à Christina Weyl (christinaweyl@gmail.com) et James Chadwick (j.chadwick@uva.nl).

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ! Nous avons des éléments de recherche à partager sur de nombreux sujets ci-dessus.