

Liste des légendes de l'exposition « Les pouvoirs de l'image »

Des mots pour les images : représenter le Laocoon d'un siècle à l'autre

« Une noble simplicité, une grandeur sereine... »

Laocoon et ses fils, marbre blanc, c. 1er s. av. J.-C., attribué à Agésandros, Athénodoros et Polydoros, 208 x 163 x 112 cm, Musée du Vatican.

« L'instant fécond »

À gauche : Miniature du Vergilius Vaticanus, codex 3225 de la Bibliothèque Apostolique du Vatican, Ve siècle.

À droite : Laocoon et ses fils, fresque romaine de la Maison de Ménandre, Pompéi, Ve siècle.

« Une idylle tragique »

Laocoon et ses fils, marbre blanc, c. 1er s. av. J.-C., 208 x 163 x 112 cm, Musée du Vatican (détails).

Laocoon et l'ekphrasis : les mots qui accompagnent l'image.

Laocoön, El Greco, 1610-1614, 137 x 172 cm, National Gallery of Art, Washington.

Le Laocoon moderne, une lutte pour la vie.

Laocoon, Ossip Zadkine, 1930, ronde-bosse, Musée Zadkine, Paris, 91 x 61 x 42 cm.

Comprendre les images - L'iconologie d'Erwin Panofsky

Ce qu'on voit et ce qu'on sait

Franz Marc, Mandrill, 1913, huile sur toile, 40 x 27,7 cm. Munich, Pinakothek der Moderne. (Public Domain)

Image et symbole

Laurent de La Hyre, Allégorie de la Musique, 1649, huile sur toile, 105,7 x 144,1 cm. (Public Domain)
L'interprétation de cette œuvre est proposée par le MET Museum.

Le sens profond des images

À gauche : Giulio Bonasone, Épiméthée ouvrant la boîte de Pandore, 1531-1576, gravure. (Public Domain)

Au centre : Jacques Callot, Pandore, vers 1625, gravure. (Public Domain)

À droite : Odilon Redon, Pandora, vers 1914, huile sur toile, 143,5 x 62,2 cm. (Public Domain)

Sens de l'art et sens des images

Calandre de Rolls Royce. (Pixabay License)

Melencolia I, Albrecht Dürer

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514, estampe, 24,3 x 18,7 cm. Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris (Public domain)

Une histoire du regard entre Orient et Occident, avec Hans Belting

La passion occidentale pour l'image

A Picture Gallery with an Artist Painting a Woman and a Girl, Allegory of the Art of Painting. Gillis van Tilborgh. 1660-1669. 97.5x137cm.

Des images typiquement occidentales

A gauche, A Young Artist (Ditlev Blunck) Examining a Sketch in a Mirror ; Wilhelm Bendz ; 1826 ; 98 x 85 cm.

A droite, Two Women at a Window ; Bartolomé Esteban Murillo ; 1655-1660 ; 125 x 104.5 cm.

L'image taboue au proche-orient

Page 8 et 9 du Qur'ān, calligraphie par Aḥmad Rashīd al-Balawī, enluminures par Ibrāhīm Ad'ham Gharbaldah. Date inconnue. Ecrit en Iran. Library of Congress.

De la théorie orientale de la vision à la théorie occidentale de l'image

Arabesques : mosquée cathédrale de Qous : typan et écoinçons en faïence (XVI. siècle). Prisse d'Avennes. 1877. 27.5 x 48 cm. The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs : Art & Architecture Collection, The New York Public Library. The New York Public Library Digital Collections. 18.5 x 11.5 cm. Library of Congress, African and Middle East Division, Near East Section Persian Manuscript Collection.

La perspective et le sujet

A gauche, Vue perspective de l'intérieur d'une église métropolitaine ; Etienne-Louis Boullée ; 1780 ; 59.4 x 83.9 cm ; National Gallery of Art.

A droite, Dal'īl al-khayrāt ...: The Mosque at Mecca, 74v ; calligraphie : Mustafā al-Kūṭāhī ; auteur : Jazūlī, Muḥammad ibn Sulaymān ; 1792 ; 9.5 x 4.7 cm ; Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library.

Deux formes symboliques de la culture orientale

A gauche, exemple de muqarnas ; photographie libre de droit Pixabay.

A droite, exemple de maschrabiyyas, Arabesques : grillages en bois découpé : ensembles et détails ; Prisse d'Avennes ; 1877 ; 45 x 31.5cm ; The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Art & Architecture Collection, The New York Public Library.

Deux cultures visuelles divergentes

A gauche et à droite, deux exemples de maschrabiyyas, photographies libres de droit Pixabay.

Au milieu, Arabesques : grillages en bois tourné, avec inscriptions koufiques ; Prisse d'Avennes ; 1877 ; 45 x 31.5cm ; The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Art & Architecture Collection, The New York Public Library.

La survivance des images - L'imaginaire du serpent chez Aby Warburg

« Prince des contresens »

René Char, Quatre fascinants, 1951

Le serpent éclair

À gauche : Prêtre-serpent Hopi, un serpent dans la bouche durant la danse des serpents, Hartwell & Hamaker, Arizona, 1899, (détails).

À droite : Trois Indiens Hopi avec un serpent, Edward S. Curtis, Nouveau-Mexique, 1907 (détails).

Le serpent : tentateur ou idole ?

Aubin Vouet, Le serpent d'airain, vers 1630, huile sur panneau, 283 x 629 cm, Musées des Augustins, Toulouse

Le fil électrique : le serpent captif

Une Modernité sous tension

L'Atlas Mnémosyne : dans le sillon des images

Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, 1927-1929, Extraits

<https://www.flickr.com/photos/dzsil/albums/72157604478323042>

Horst Bredekamp - Pygmalion et Galatée : quand l'image prend vie

« avec un art admirable, il sculpta de l'ivoire pur, lui donnant une beauté avec laquelle nulle femme ne peut naître ; et il tomba amoureux de son œuvre. » (Ovide, Les Métamorphoses, 10, 243-297).

Piero di Cosimo, "Scène de chasse", ca. 1494-1500, 70,5 x 169,5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York (Public domain).

« "Heureux Mars, entre tous les dieux, d'avoir été enchaîné pour cette déesse !" En disant cela, [Chariclès] court à la statue, et, serrant les lèvres, tendant le cou autant qu'il le pouvait, il lui donne un baiser. » (Pseudo-Lucien de Samosate, *Les Amours*, in *Œuvres complètes de Lucien de Samosate*, Hachette, 1866, Tome 1, p. 543).

D'après : Aphrodite de Cnide de Praxitèle, ca. 350 - 340 avt. .J.-C., « Aphrodite Braschi », copie anonyme du Ier siècle, plâtre, 175 cm, Glyptothek München (Public Domain).

« **GALATHÉE se touche & dit : Moi.** » (Jean-Jacques Rousseau, *Pygmalion. Scène lyrique*, 1771)

Noël Le Mire d'après Jean-Michel Moreau, « Pygmalion », 1778, gravure, 29,4 x 22,2 cm, Illustration in : Jean-Jacques Rousseau, *Collection complète des œuvres*, 1774-1783, Genève (Public domain).

« **Ce fut un blasphème très amusant, et qui eut son utilité** » (Charles Baudelaire à propos d'Honoré Daumier dans « *Quelques caricaturistes français* », in *Curiosités esthétiques*, Paris, Garnier, 1986, p. 280)

A gauche : Honoré Daumier, « Pygmalion », in *Le Charivari*, 28 décembre 1842, lithographie, 35,2 x 27,1 cm (Public domain) / A droite : Honoré Daumier, « C. H. Odilon Barrot », in *Le Charivari*, 17 janvier 1849, lithographie, 29,8 x 21,2 cm (Public domain).

« **On dirait que le désir du peintre est d'éterniser [...] l'objet de son désir, mais c'est une tentation impossible, irréaliste, vouée à l'échec.** » (Marcel Paquet à propos de « *La tentative de l'impossible* » par René Magritte, 1928)

A gauche : « El Salvador Dali » (Pixabay, public domain) / à droite : « portrait en buste du peintre surréaliste René Magritte (1898-1967) devant une de ses toiles « La perspective amoureuse de 1935 », photographie anonyme, 1961, 40 x 30 cm (Public domain).

Gottfried Boehm - L'image par-delà le langage

Le sens des images

Instagram - Pixabay License

Le langage ne dit pas tout

Jan Luyken, *Alphabet of Abraham, Enoch and Ezra*, Gravure sur papier, 19,5 x 33 cm, extrait de Wilhelmus Goeree (ed.), *Joodse Oudheden (Jewish Antiquities)*, Amsterdam, 1690 - Pixabay License

L'image comme monstration

Test de Rorschach - Pixabay License

La différence iconique

Vincent Van Gogh, *Roses*, 1890, Huile sur toile, 71 x 90 cm, National Gallery of Art, Washington D.C. NGA Images

La danse de l'image, le contraste figure/fond

Henri Matisse, *La Danse*, 1910, Peinture à l'huile, 2,6m x 3,91m, Musée de l'Ermitage, St-Petersbourg
Photo by Gandalf's Gallery on Foter.com / CC BY-SA

Par-delà le langage ?

Face à l'image - Pixabay License