

**Séminaire notionnel de l'axe 2 « Littératures et transpositions » de l'ERAC
« Du texte à l'image, de l'image au texte : Histoire, Théories et Pratiques »**

Séance du 11 décembre 2012

Anne-Florence Gillard-Estrada, Rouen – ERAC

**« Du texte à l'image et de l'image au texte : théories, tensions, enjeux. L'exemple de
l'Antiquité gréco-romaine dans la peinture britannique du 19ème siècle »**

Bibliographie indicative

I. Théories et notions : sur l'iconographie, l'iconologie, l'esthétique et l'histoire de l'art :

Sources :

Félibien, André, *Conférences de l'Académie Royale de peinture et de sculpture* [1669]. Texte en ligne sur Google Books.

Hegel, G.W. F., *Esthétique*, trad. Serge Jankélévitch, 4 vol., Aubier, 1944.

—*Esthétique des arts plastiques*, Textes présentés et annotés par Bernard Teyssède, Paris, Hermann, coll. "Savoir", Lettres, 1993.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Laocoon, ou Des limites respectives de la poésie et de la peinture* [1766-1768], Paris, Hermann, 1990.

Vasari, Giorgio, *Les Vies (ou Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes)* [1550]. Texte en ligne sur Google Books.

Vinci, Léonard de, *Traité de la peinture* [première édition publiée en 1651]. Texte en ligne sur Google Books.

Winckelmann, Johann Joachim, *Histoire de l'art dans l'Antiquité* [1764], Trad. Dominique Tassel, Livre de Poche, 2005.

—*Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques en peinture et en sculpture* [1755]. Trad. Léon Mis, Aubier, collection bilingue, 1990.

Ouvrages critiques :

- Acton, Mary, *Learning to Look at Paintings*, London and New York, Routledge, 1997.
- Benjamin, Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, ed. Lambert Dousson, Paris, Gallimard, collection Folio-plus, 2008.
- Didi-Huberman, Georges, *Devant l'image : question posée aux fins d'une histoire de l'art*. Paris : éditions de Minuit, 1990.
- L'Image survivante : histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Éd. de Minuit, Paris, 2002.
- Lee, Rensellaer Wright, *Ut Pictura Poesis : Humanisme et Théorie de la Peinture XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Macula, 1991.
- Panofsky, Erwin, *Essais d'Iconologie*, Bibliothèque des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1967.
- Arasse, Daniel, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, 1998.
- On n'y voit rien. Descriptions*, Denoël / Folio-poche 2002.
- Histoires de Peintures*, Denoël / Folio-poche 2006.

II. Sur le Néo-classicisme, la peinture d'histoire, la peinture de genre, les Néo-Grecs et l'Antiquité dans la peinture française du XIXe siècle

- Allan, Scott, and Morton, Mary, *Reconsidering Gérôme*, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2010.
- Ackerman, Gerald M., *Jean-Léon Gérôme*, Monographie et catalogue raisonné, Paris, ACR Edition, 1986.
- Dimitri Casali et Caroline Caron-Lanfranc de Panthou, *L'Antiquité éternelle par les peintres*, « collection Beaux livres », Seuil, Paris, 2010.
- Honour, Hugh, *Le Néo-classicisme*, Paris, Livre de poche, coll. « référence », 1998.
- Gautier, Théophile, « Salon de 1847 », *Critique d'art. Extraits des Salons (1833-1872)*, Paris, Séguier, 1994.
- Payne, Alina, Kuttner, Anne, and Smick, Rebecca, *Antiquity and Its Interpreters*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Michaël Vottero, *La peinture de genre en France, après 1850*, Préface de Barthélémy Jobert, Presses Universitaires de Rennes, 2012.

Jean-Léon Gérôme (1824-1904). *L'histoire en spectacle*, Catalogues d'exposition, Laurence des Cars, Dominique de Font-Réaulx, Edouard Papet (ed.), Musée d'Orsay / Editions Skira-Flammarion, 2010.

III. Sur les représentations de l'Antiquité au 19e siècle en Grande-Bretagne

Sources :

Arnold, Matthew, *Culture and Anarchy and other writings*, ed. Stefan Collini, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

Baudelaire, Charles, « critique d'art », *Œuvres complètes*, Tome II, ed. Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, n° 7, 1976.

Leighton, Frederic, *Addresses to the Students of the Royal Academy*, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1896.

Nietzsche, Friedrich : *La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque*, Paris, Gallimard, 1938.

Nordau, Max. *Dégénérescence* [*Entartung*, 1892]. L'Age d'homme, 2009.

Pater, Walter, « Winckelmann » [1867], « Leonardo da Vinci » [1869], « The School of Giorgione » [1873], in *The Renaissance : Studies in Art and Poetry*, London, Macmillan, 1910. Texte en ligne : <http://www.gutenberg.org/dirs/etext03/7rnsn11.txt>.

—« A Study of Dionysus » [1876], « The Bacchanals of Euripides », in *Greek Studies* [1895]. Texte en ligne : <http://www.gutenberg.org/ebooks/4035>.

Ruskin, John, *The Art of England : lectures given in Oxford*, Orpinton, George Allen, 1884.

Tylor, Edward B., *Primitive Culture and Anthropology* [1871]. Texte disponible sur Google Books.

Ouvrages :

Sur la peinture de genre et le « modern subject » :

Maas, Jeremy, *Victorian Painters*, London, Barrie & Jenkins, 1969.

Treuherz, Julian, *Victorian Painting*, London, Thames and Hudson, 1993.

Wood, Christopher, *Victorian Panorama : Paintings of Victorian Life*, London, Faber and Faber, 1976.

Sur les Préraphaélites :

Bruckmuller-Genlot, Danielle, *Les Préraphaélites, 1848-1884*, Paris, Armand Collin, 1997.

Bullen, J. B. *The Pre-Raphaelite Body: Fear and Desire in Painting, Poetry and Criticism*. Oxford, 1998.

Faxon, Alicia Craig, *Dante Gabriel Rossetti*, London, Phaidon, 1999.

Hilton, Timothy, *The Pre-Raphaelites*, London, Thames & Hudson, 1985.

Marsh, Jan, *The Pre-Raphaelite Circle*, National Portrait Gallery Publications, 2005.

— *Pre-Raphaelite Women : Images of Femininity in Pre-Raphaelite Art*, Weidenfeld & Nicolson, 1987.

Parris, Leslie, *The Pre-Raphaelites*, London, Tate Publishing, 1995.

Prettejohn, Elizabeth, *The Art of the Pre-Raphaelites*, Princeton NJ, Princeton University Press, 2000.

Rose Andrea, *The Pre-Raphaelite*, London, Phaidon Press, 1994.

Wood, Christopher, *The Pre-Raphaelites*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1981.

Sur les peintres britanniques et l'Antiquité :

Jenkyns, Richard, *The Victorians and Ancient Greece*, Oxford, Blackwell, 1980.

— *Dignity and Decadence : Victorian Art and the Classical Inheritance*, London, Harper Collins, 1991.

Liversidge, Michael, & Edwards, Catharine, *Imagining Rome : British Artists and Rome in the Nineteenth Century*, London, Merrell Holberton, 1996.

Monographies :

Asleson, Robyn, *Albert Moore*, London: Phaidon Press, 2000.

Barrow, J.R., *Lawrence Alma-Tadema*, London, Phaidon, 2001.

Becker, Edwin, et al. eds., *Sir Lawrence Alma-Tadema*, exhibition catalogue, Van Gogh Museum, Amsterdam, and Walker Art Gallery, Liverpool, 1996.

Harrison, Martin, & Waters, Bill, *Burne-Jones*. London, Barrie & Jenkins, 1973.

Jones, S., Newall, C., Ormond, L., Ormond R., Read, B., *Frederic Leighton 1830-1896*, Exhibition Catalogue, London, Royal Academy of Arts / Harry N. Abrams, 1996.

Swanson, Vern, *Sir Lawrence Alma-Tadema : the Painter of the Victorian Vision of the Ancient World*, Londres, Ash & Grant, 1977.

Sur le Nu :

Clark, Kenneth, *Le Nu*. Paris, Hachette, « Pluriel », 1969, 2 vols.

Smith, Alison, *The Victorian Nude : Sexuality, Morality and Art*, Manchester University Press, 1996.

Exposed : The Victorian Nude, catalogue d'exposition, ed. Alison Smith, Tate Publishing, 2001.

Sur le Mouvement Esthétique et le Symbolisme :

Delevoy, Robert, *Le Symbolisme*, Genève, Skira, 1988.

Dijkstra, Bram, *Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture*, New York; Oxford, Oxford University Press, 1986.

Lambourne, Lionel, *The Aesthetic Movement*, London, Phaidon, 1996.

Prettejohn, Elizabeth, *Art for Art's Sake : Aestheticism in Victorian Painting*, Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Yale University Press, 2008.

Rapetti, Rodolphe, *Le Symbolisme*, Flammarion, 2005.

Staley, Allen, *The New Painting of the 1860s : Between the Pre-Raphaelites and the Aesthetic Movement*, Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Yale University Press, 2011.

Wood, Christopher, *Olympian Dreamers : Victorian classical painters, 1860-1914*, London, Constable, 1983.

Sur la sexualité :

Foucault, Michel. *Histoire de la sexualité*, vol. 1 : *La volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976.

—*Histoire de la sexualité*, vol. 2 : *L'usage des plaisirs*, Paris, Gallimard, 1984.

—*Histoire de la sexualité*, vol. 3 : *Le souci de soi*, Paris, Gallimard, 1984.

Sites où l'on peut trouver des œuvres picturales liées au sujet :

Leighton, Frederic : Complete Works, <http://www.frederic-leighton.org/>

Solomon, Simeon : <http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=simeon-solomon>

Rossetti, Dante Gabriel : <http://www.rossettiarchive.org/index.html>

La page sur les Pré-Raphaélites du site du Musée d'Orsay :

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/bienvenue/actualites/le-preraphaelisme.html>

The Preraphaelites : <http://www.victorianweb.org/painting/prb/index.html>

Alma-Tadema, Sir Lawrence : <http://www.victorianweb.org/painting/tadema/index.html>

Edward Burne-Jones : <http://www.victorianweb.org/painting/bj/index.html>

Frederick Lord Leighton : <http://www.victorianweb.org/painting/leighton/index.html>

Moore, Albert Joseph : <http://www.victorianweb.org/painting/moore/index.html>

Solomon, Simeon : <http://www.victorianweb.org/painting/ssolomon/index.html>