

TABLE DES MATIÈRES

1. De la confrontation des esthétiques à une esthétique de la confrontation 11

L'esthétique de la confrontation – Tradition et modernité – Provenance et fécondité illimitée de chaque présent – Des confrontations nécessaires – L'exacerbation du pictural – Fatales coïncidences – *Oculus* plus ou moins distants – Prudence face à l'intertextualité débridée – Ancrage cinématographique et vidéographique de la télévision – L'insistante confrontation du Cinéma avec la Peinture mais aussi avec la Sculpture – De fortes connivences – Le geste créateur au cinéma – Retour à l'atelier du peintre – Exposition mixte et confrontation de films – Hybridation des techniques et support de l'œuvre projetée – La mort du cinéma comme dénégation – La forte parenté entre cinéma et vidéo-art – *House of No More* – Récupération, détournement et imaginaire cinématographique – Balades parisiennes au printemps 2006, sous l'égide du cinéma – Le « cas » Pierre Huygue.

2. Alliances : Gestes, matières et sons dans les cinémas d'Antonioni, de Bergman, de Bresson et dans l'art vidéo de Vito Acconci et d'autres vidéo–artistes 67

Le *Blow up* d'Antonioni – Le *Sleepy Hollow* de Tim Burton – *Sourires d'une nuit d'été* de Bergman – Épilogue du *Mouchette* de Robert Bresson – Vito Acconci, *Remote Control* et *Claim*.

3. Appropriations 87

Rose Hobart de Joseph Cornell (1937) – De *East of Borneo* à *Rose Hobart* : variabilité des faux raccords – *Home Stories* de Matthias Müller (vidéo) et *The Hours* de Stephen Daldry (film) – Appropriationnisme et médium vidéographique – Ciné-concerts et pratiques du « mix » – Refaire la musique d'un film parlant ?

4. Architectures sonores : Du film *Ghost Dog* de Jim Jarmusch à la vidéo *Piano* de David Claerbout 115

La voiture mélodique : *Ghost Dog* – Trompettistes de pierre et de papier : *La fête à Henriette* et *Boudu sauvé des eaux* – Un piano sélectif : *El* – Boîtes à musique et *Fairy Tale* : *Jeune et Innocent* – Bruits et percussions : *Frankenstein*, *Crash* et *Casanova* – La ville comme caisse de résonance : *Othello* – *La Maîtresse du lieutenant français* : Un baiser réticent qui sonne sur des pavés mouillés – Mensonge et Limonaire : *Stage Fright* – Le jeu de la trompette et de la contrebasse : *Le faux coupable* – Cris de singe et désir humain : *The African Queen* – La voix éternelle : *E la Nave va* – *Piano*.

5. Boîtes saturées et boucles de temps :

Le granulaire et le tactile 137

Image écranique, image filmographique : leurs diffusions au musée – Esthétique de la rétroaction : *Tango, Sanjuro* – Le nouveau incrusté dans l'ancien : *Steps* – Le granulaire et le tactile en vidéo et en cinéma – *Tango, Une Nuit à l'opéra* – L'espace (re)présentatif : cadre et boîte – Formes de temps comme sources d'idées-cinéma – Le rôle du bouclage : *L'Arrangement* d'Elia Kazan et *Retracer* de Michael Langoth.

6. Chorégraphies modulées et mouvements de caméra :

(Moholy Nagy, Nam June Paik, David Lynch, Robert Altman, William Forsythe, Anna-Teresa De Keersmaker...) 169

Film de danse, film musical et comédie musicale – *West Side Story* et la modernité des années soixante – David Lynch, Nam June Paik et Merce Cunningham, Lucinda Childs... – *Company* ou les connivences sensibles – Confluences électives : *Rosas Danst Rosas, Fase* et *Le dortoir* – Clause élémentaire et schème mouvementé – Composition d'un lieu de mobilité : de l'appartement aux paysages naturels et industriels – Fiches réhabilitées et circulations urbaines – Le tableau décor – *Lost* : l'œuvre comme paradigme de sensibles proximités – D'autres rencontres chorégraphiques avec la peinture et le cinéma – Une caméra en surplomb.

7. Dèmesure spatiale et dynamisme des signes 207

De *Hon* à *Balloon dog (red)* : « les choses sont bizarres » – En deçà du signe linguistique, revenir à Maurice Denis – La question de l'échelle régit les mises en abyme thématiques dans de nombreux genres cinématographiques – Le grand écran et ses plaisirs – Le « sans commune mesure » comme principe commun : un corps féminin gigantesque, une salle de bain minuscule – L'homme rétréci : ses peurs et son angoisse – *Le King Kong* de 1933, ses suites et son remake de 1976 – *L'homme qui rétrécit*.

8. Dormeurs et Gisants,

La vieille femme et le nouveau né 231

De *Sleep* (1963) à *The Sleepers* (1992) : Installation ou l'art du difficile équilibre – *Heaven and Earth* : La vieille femme et le nouveau né – Le corps, l'intime et la scène du monde.

9. Fini et infini 243

Entre actes de Bernard Piffaretti – Greenaway, Opalka et Merz – Principes régissant les œuvres, en tant que considérées en elles-mêmes – Numération, pile et perception – Le cadre et la lumière – Le son – La mise en rapport des trois œuvres : questions et problématiques – Les déplacements d'une musique sérielle et répétitive – Quelques propos de Peter Greenaway sur ses principes de création

10. Habitations 265

Le burlesque comme manière d'habiter – Contre la matière : l'affirmation géométrique de la ligne brisée – Habitations désertées et sculptées : deux œuvres de Gordon Matta-Clark – *Homeless Vehicle* de Krzysztof Wodiczko.

11. Impuretés graphiques et télévisuelles :

William Klein et le Pop Art 273

Qui êtes vous Polly Magoo ? – Ancrage dans un royaume de fantaisie – Des déambulations urbaines perturbées – Une chambre d'hôtel transformée en studio – Ellipse spatio-temporelle : de la chambre d'hôtel aux studios de la rue Cognacq-Jay – Cinéma et Télévision : les collages kleinien – Icônes de cinéma : leurs appropriations télévisuelles et vidéographiques.

12. Land Art, Earth Art et temporalité

(Nature et Culture) 287

Stanley Kubrick, Richard Long, Robert Smithson – Nature et Culture : Installation dans le paysage (devenir spatio-temporel de l'objet construit) – Temporalités – Cristal de Kubrick, pierre noire de la Mecque et perroquet de Véronèse – De la signature au cristal, divers avatars intertextuels.

13. Lanternes et Cristaux 301

Puissance édicatrice de la lanterne : *Dans les ombres et Fanny et Alexandre*.

14. Lettres animées et, une fois disparues, un autre son 309

Lettres lumineuses et mobiles – Lettres, parchemins, mots brodés et qui se consomment – La lettre détrempeée – Les génériques – La lettre absente – La lettre disparue et l'évocation du son dans l'image – Quelque chose capable de retenir... *L'Inhumaine* – L'animation de la lettre, composante de l'image-pulsion, dans *L'Aurore* de Murnau.

15. Moteurs et enchaînements burlesques 327

Buster Keaton, Peter Fischli et David Weyss : *Le cours des choses* – Pierrick Sorin et la filiation burlesque – *The Boat* de Buster Keaton – Enchaînements sonores – Une clé langagière dans *One Week* – Un imaginaire de foire – Rôles moteurs de la lettre – Vaincre le cours des choses en le détournant – La disproportion burlesque des causes et des effets.

16. Moulins, manèges, meules et horloges..... 343

Vie et résurrection : Les moulins de James Whale – La tour-laboratoire et le moulin-refuge – lieux de naissance et de mort, et questionnements sur des péripéties de l'entre-deux – Treuil et meule : le cycle fantastique du grotesque au sublime – Exacerbation et amplification du tragique : le moulin comme lieu d'articulation entre les deux films de Whale – Broyer du noir : une image-perception mi-subjective – Au cœur de l'œuvre

d'Ingmar Bergman : moulins hédonistes et moulins édifiants – *Parangon* de machinerie rotative : *La ronde* de Max Ophuls .

17. Murs d'images et formes de temps..... 369

Il nuotatore de Studio Azzuro – *Les Larmes d'acier* de Marie-Jo Lafontaine – Retour à Méliès : *Les affiches en goguette* – *La Vérité* de Henri-Georges Clouzot – *Rear Window* d'Alfred Hitchcock – Focalisation du regard – Les jeux actoriels saisis par la caméra – Ce qui diffère entre *Rear Window* et *Les larmes d'acier* – Après Hitchcock... Altman, Antonioni, De Palma – Espace public et espace privé : de différents modes de captation – Opérateur spatial de compression instantanéiste du temps – Du *Split-screen* à l'écran minuscule du téléphone-caméra.

18. Piscines et Reflets : l'union bipartite de l'eau et de la lumière 395

La piscine comme architecture – De la peinture au vidéo-art en passant par le cinéma : perceptions et remémorations – *Reflecting Pool* de Bill Viola – La peinture de David Hockney – Cinéma et vidéo : le grain et le scintillement – L'eau cristalline – *Nostalghia* de Tarkowski.

19. Poupées..... 413

Le pouvoir subversif de la poupée – Ce que la poupée peut être, ou ne pas être : mannequins, fétiches et autres figures de cire – La poupée au-delà de tout transfert projectif – fabriques de poupées, fantastiques et matérialistes – Grandes poupées – Le principe de la « boule centrale » – L'essence relationnelle de la poupée – L'efficacité symbolique : Debbie, Topsy et Pearl.

20. Remémoration : petit intermède..... 437

Écarts discrets entre images-souvenirs et images-perçues.

21. Repas et rituels sociaux 439

Connivences stéréotypées : *Touche pas au Grisbi* – Le feu, la harpe et le filtre enchanteur – Le petit bar escamotable et la « table-piège » – Frans Hals à la table de Peter Greenaway – Un travail d'artiste ! – La chair de l'œuvre filmique – Le retour bouleversé au musée – Esquisse d'une typologie.

22. Rideaux (et révélation du visage)..... 461

De l'autre de la scène à la scène de l'autre – *Close-up*, cataracte et rideau de sable – L'effraction de l'intime – Le petit théâtre et le cinéma de Jean Renoir – Rideaux de comédie – *Le carrosse d'or* – Un double transfert – De quelques installations à l'écran-rideau des *Carabiniers* – Battements de rideau et temporalités.

– Bibliographie 485

– Filmographie – vidéographie 495

– Index 507