

Daniel Arasse et les plaisirs de la peinture

Sara Longo

*Ouvrage publié avec le concours de la commission de la recherche
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*

Éditions de la Sorbonne
2022

Sommaire

Préface — Philippe Morel	13
--------------------------	----

Introduction. Un regard sur un regard	17
---------------------------------------	----

Des premiers maîtres aux premières problématiques

Pierre Francastel, premier maître	27
--	----

Pensée figurative, ordre visuel, imagination et méthode	27
---	----

<i>Le langage non discursif</i>	28
---------------------------------	----

<i>L'art n'est pas un double de la réalité mais un relais</i>	30
---	----

<i>Temporalités du langage figuratif</i>	30
--	----

<i>La pensée de la peinture précède la théorie</i>	33
--	----

<i>Contexte historique et imaginaire figuratif</i>	33
--	----

<i>Théorie de l'art et méthode</i>	35
------------------------------------	----

5

<i>Studi Masoliniani</i>	38
--------------------------	----

<i>Le Masolino de Roberto Longhi</i>	39
--------------------------------------	----

<i>Francastel et Masolino</i>	42
-------------------------------	----

<i>Figure et structure de l'espace dans l'art de Masolino da Panicale,</i> diplôme d'études supérieures, Daniel Arasse, mai 1967	46
---	----

<i>L'espace de l'œuvre déterminé par la place de l'œuvre dans l'espace</i>	48
--	----

<i>Le Banquet d'Hérode et l'espace dans l'œuvre</i>	50
---	----

<i>Perspective et histoire</i>	53
--------------------------------	----

Andre Chastel, modele en creux et garde-fou	57
--	----

Henri Focillon	58
----------------	----

<i>« Le contenu fondamental de la forme est le contenu formel »</i>	59
---	----

<i>Contre les catégories formalistes de Heinrich Wölfflin</i>	60
---	----

<i>Contre la conception linéaire de l'Histoire, logique des influences et iconographie</i>	61
--	----

<i>Contre la méthode ?</i>	62
----------------------------	----

<i>C'est l'œuvre qui dicte la démarche à suivre</i>	63
---	----

L'éloignement méthodologique (1967-1978)	64
--	----

Le débat sur la Renaissance et l'histoire : André Chastel, un garde-fou	66
---	----

Mémoire et histoire, « la critique de l'imagination et la fin de la Renaissance »	73
--	----

Saint Bernardin de Sienna et le problème du portrait : thèses arassiennes	75
---	----

<i>Saint Bernardin trait pour trait</i>	77
---	----

<i>Ressemblance et portrait</i>	80
---------------------------------	----

<i>Louis Marin</i>	81
<i>Henri Zerner</i>	83
<i>Daniel Arasse</i>	84
La tavoletta col nome di Giesù	88
Art de la mémoire et portrait	91
Avete voi veduta quell'Annunziata che è al duomo... ? : <i>images</i>	
<i>et procédés mnémoniques chez saint Bernardin de Sienne</i>	91
<i>Portrait et mémoire</i>	94
Histoire de l'art et histoire de l'art de la mémoire... de Chastel en Marin	95
« <i>Ars memoriae</i> et symboles visuels »	96
<i>Jean-Philippe Antoine</i> , <i>Ars memoriae</i> : image, espace, figure en Italie (1250-1450)	101
Vers une histoire de l'imagination	103
<i>Apostille : Diderot et l'imagination</i>	103
<i>Images et imagination</i>	104

Le dialogue, déclencheur de pensée et de regard

6	« <i>Cara vecchia Firenze, bonjour ! E l'Istituto Francese</i> <i>passò all'attacco</i> ». Daniel Arasse à la direction de l'Institut français de Florence	109
	Cinéma	109
	Rencontres à l'Institut	112
	<i>Ciao Raffaello</i> : la naissance de l'« anachronisme contrôlé » dans la pratique arassienne	115
	Corps et dé-corps : nobles florentins et guillotine	117
	<i>La noblesse florentine</i>	117
	<i>La louisette</i>	121
	<i>Singularité et désingularisation</i>	121
	Ligne, spirale et labyrinthe : morphologies et monographies	125
	L'historien dans le sujet : assimiler sa démarche à celle de son objet d'étude	125
	L'ambition de Vermeer, une « <i>singulière banalité</i> »	125
	<i>Léonard et la connaissance « spiralee »</i>	127
	<i>Le dédale d'Anselm Kiefer</i>	129
	Vision, savoirs et pensée de la peinture chez Vermeer et Léonard de Vinci	130
	<i>L'ambition d'Arasse/Vermeer</i>	130
	<i>Le rôle de la connaissance chez Arasse/Léonard</i>	133
	La Joconde	137
	Annonciations italiennes (1971-1999)	141
	La genèse d'une intuition	141
	<i>L'Annunciazione in Toscana</i> (1986)	144
	« Une histoire de perspective »	145

<i>La perspective : une réflexion in praesentia</i>	145
1993, <i>hommage à Louis Marin</i>	152
<i>L'ouvrage de 1999</i>	153
<i>Vers une théorie arassienne de la costruzione legittima</i>	158
<i>Écart 1 : trajectoires de colombes</i>	163
Après l'iconologie	173
Iconographie/iconologie	173
<i>Premières critiques</i>	175
<i>Vers une iconographie des opacités</i>	178
Écart 2 : l'historien et le bizarre	180
« <i>Lorenzo Lotto dans ses bizarreries</i> »	181
<i>Daniel Arasse à l'épreuve de Piero di Cosimo</i>	184
<i>Retour à Vasari, Piero di Cosimo a parte a parte</i>	189
Andrea Mantegna et le débat théorique autour de <i>La Chambre des époux</i>	194
Sur quelques particularités dialogiques de <i>On n'y voit rien</i>	198
La part opaque du signe :	
Daniel Arasse, Louis Marin et Hubert Damisch	203
Piero della Francesca entre peinture, histoire et théorie	203
<i>Têtes coupées et théorie : sur le regard qui n'y voit pas</i>	208
Daniel Arasse, lecteur de Louis Marin	212
<i>Sur la spécificité du langage pictural : un après-Francastel?</i>	212
<i>L'œuvre contient sa propre théorie</i>	214
<i>Science de l'art et sémiologie du visuel</i>	215
<i>Transparences et opacités</i>	217
<i>Champs des possibles de l'objet théorique : trois effets d'opacité</i>	220
Nuage, marge, nombrils, ou « comment donc le passé "devient-il" objet théorique? »	221
<i>Le Inuagel</i>	222
<i>La marge</i>	223
<i>Giovanni Bellini, Pietà</i>	225
<i>Raphaël, La Madone Sixtine</i>	226
<i>Titien, la Vénus d'Urbino</i>	228
<i>Objets théoriques arassiens : invention du détail et théorie du regard</i>	229
<i>L'invention du nombril-œil</i>	231
<i>La peinture nous regarde</i>	236
<i>Photographier la peinture</i>	237

Plaisirs et désirs de la peinture : une théorie du regard

Pour une histoire rapprochée de la peinture	245
Un paradigme qui grince : de l'impossible typologie du détail	248
Un détail peint peut ne pas avoir été vu : quelques <i>particolari</i>	253
<i>Théorie du particolare</i>	254

<i>Le plaisir</i>	257
<i>Le reflet retrouvé</i>	258
La Dentellière	258
<i>Le pan</i>	260
<i>Le détail : clé ou porte ?</i>	261
<i>Rebuts</i>	262
« [...] un détail “vu” peut ne pas avoir été “fait” » : quelques <i>dettagli</i>	262
Écarts 3 : les restes et les nœuds de la peinture	265

Pour une iconographie analytique 269

Écarts 4 : seuils du sujet, le commanditaire, l'artiste et l'historien	276
<i>Un studiolo surdéterminé</i>	276
<i>Signatures et proxémie</i>	276
<i>Excentricités</i>	277
Investissements	278
<i>Transgressions du regard</i>	278
<i>La création, faute et pulsion</i>	279
<i>La prudence de Titien : combinaisons du songe et « arrière-pensées » de la peinture</i>	283

Envisager la peinture : « De quoi un historien fait-il l'histoire quand il pratique l'histoire de l'art ? » 287

8 Vers une théorie du regard : outils	288
<i>Plaisirs</i>	288
<i>Écarts 5 : synthèse</i>	291
<i>Anachronismes</i>	293
<i>L'historien écrivain</i>	298
Vers une méthode : procédés	301
<i>L'historien tisserand : trames, intrigue et événement</i>	302
<i>Contre la méthode fermée, la « rigueur instinctive » comme méthode</i>	304
<i>Théorie de l'art/l'histoire des œuvres</i>	305
Vers une méthode : principes	306
<i>Principe de singularité : interpréter historiquement l'exception</i>	307
<i>Principe d'évidence : le tableau est le véritable document</i>	308
<i>Principe de subjectivité : la surprise, maîtresse de vérité</i>	309
<i>Principe de connaissance : la peinture in-forme la pensée, l'historien envisage la peinture</i>	310

Conclusion. L'art dans ses œuvres 313

Postface — Yves Hersant 321

Bibliographie des travaux de Daniel Arasse 325

Bibliographie 343

Index des noms 359

Table des figures 365

Table des figures

- Fig. 1* – Masolino da Panicale, *Vie de saint Jean Baptiste*, fresque, 1435. Castiglione Olona, baptistère.
- Fig. 2* – Masolino da Panicale, *Banquet d'Hérode*, fresque, 1435. Castiglione Olona, baptistère.
- Fig. 3* – Masolino da Panicale, *La fondation de Sainte Marie Majeure*, détrempe sur bois, 1420. Naples, Museo Nazionale di Capodimonte.
- Fig. 4* – Masolino da Panicale, *Baptême du Christ*, fresque, 1435. Castiglione Olona, baptistère.
- Fig. 5* – Lettre de Daniel Arasse à André Chastel, 1er juin 1978. Paris, Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques-Doucet, Fonds Chastel, archives 090, 340, 044.
- Fig. 6* – Lettre de Daniel Arasse à André Chastel, 8 juillet 1980. Paris, Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques-Doucet, Fonds Chastel, archives 090, 340, 044.
- Fig. 7* – Lettre de Daniel Arasse à André Chastel, 23 juin 198[?]. Paris, Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques-Doucet, Fonds Chastel, archives 090, 340, 044.
- Fig. 8* – Lettre d'André Chastel à Daniel Arasse, 19 mai 1982. Paris, Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques-Doucet, Fonds Chastel, archives 090, 340, 044.
- Fig. 9* – Réponse de Daniel Arasse à André Chastel, 28 mai 1982. Paris, Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques-Doucet, Fonds Chastel, archives 090, 340, 044.
- Fig. 10* – Stefano Busolin, « Cara vecchia Firenze, *bonjour* », *La Nazione*, 19 décembre 1984. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 11* – Programme du cycle cinématographique « Dieu et le cinéma », 22-27 novembre 1987. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 12* – Lettre de Daniel Arasse à Götz Pochat sur le projet *L'iconologie et ses effets*, 3 mars 1989. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 13* – Lettre de Daniel Arasse aux contributeurs de *L'iconologie et ses effets*, 17 juillet 1989. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 14* – Claire Brétécher, *Ciao Raffaello*, catalogue de l'exposition (Florence, Institut français, 1985), Florence, Institut français, p. 14. Florence, archives de l'Institut français.

- Fig. 15* – Patrick Faigenbaum, famille Laparelli Pitti, dans *Nobili Fiorentini a casa*, catalogue d'exposition, p. 53. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 16* – Patrick Faigenbaum, famille Niccolini, dans *Nobili Fiorentini a casa*, catalogue d'exposition, p. 59. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 17* – Patrick Faigenbaum, famille Capponi, dans *Nobili Fiorentini a casa*, catalogue d'exposition, p. 91. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 18* – Lettre à Daniel Arasse, expéditeur non identifié, 17 novembre 1986. Florence, archives de l'Institut français.
- Fig. 19* – Piero della Francesca, *Annonciation*, fresque, 1447-1460. Arezzo, San Francesco.
- Fig. 20* – Duccio, *Annonciation*, détrempe sur bois, 1308-1311. Londres, National Gallery.
- Fig. 21* – Benedetto Bonfigli, *Annonciation*, détrempe sur bois, 1450-1453. Pérouse, Galleria nazionale dell'Umbria.
- Fig. 22* – Carlo Crivelli, *Annonciation avec saint Emidius*, détrempe sur bois, 1486. Londres, National Gallery.
- Fig. 23* – Jacopo Bellini, *Annonciation*, pointe d'argent, 1440-1470. Londres, British Museum, carnet de dessins, f. 30v-31.
- Fig. 24* – Filippo Lippi, *Annonciation*, 1450-1460. Londres, National Gallery.
- Fig. 25* – Lorenzo Lotto, *Portrait d'un jeune homme dans son étude*, huile sur toile, 1530. Venise, Galleria dell'Accademia.
- Fig. 26* – Lorenzo Lotto, *Portrait de Lucina Brembate*, huile sur toile, 1518. Bergame, Accademia Carrara.
- Fig. 27* – Lorenzo Lotto, *Retable de Santo Spirito*, huile sur toile, 1521. Bergame, Santo Spirito.
- Fig. 28* – Lorenzo Lotto, *Retable de saint Barthélemy*, huile sur toile, 1513-1516. Bergame, San Bartolomeo.
- Fig. 29* – Piero di Cosimo, *Le mythe de Prométhée*, huile sur toile, 1515. Munich, Alte Pinakothek.
- Fig. 30* – Piero di Cosimo, *Le mythe de Prométhée*, huile sur toile, 1510/1515. Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, photo Musées de Strasbourg, M. Bertola.
- Fig. 31* – Piero di Cosimo, *Combat des Centaures et des Lapithes*, huile sur toile, 1490. Londres, National Gallery.
- Fig. 32* – Piero della Francesca, *La preuve de la Vraie Croix*, fresque, 1447-1460. Arezzo, San Francesco.

- Fig. 33* – Piero della Francesca, *Bataille d'Héraclius et Chosroès*, fresque, 1447-1460. Arezzo, San Francesco.
- Fig. 34* – Caravage, *Méduse*, huile sur cuir maroufflé sur bouclier en peuplier, 1598-1599. Florence, Galerie des Offices.
- Fig. 35* – Giovanni Bellini, *Pietà*, détrempe sur bois, 1460. Milan, Pinacoteca di Brera.
- Fig. 36* – Raphaël, *La Madone Sixtine*, huile sur toile, 1513-1514. Dresde, Gemäldegalerie.
- Fig. 37* – Titien, *Vénus d'Urbain*, huile sur toile, 1538. Florence, Galerie des Offices.
- Fig. 38* – Antonello da Messina, *Saint Sébastien*, huile sur bois transposée sur toile, 1476-1478, Dresde, Gemäldegalerie.
- Fig. 39* – Anonyme lombard, *Saint Sébastien*, fresque, milieu du xve siècle. Castiglione Olona, Varese, Lombardie.
- Fig. 40* – Fra Angelico, *Annonciation*, détrempe sur bois, 1433-1434. Cortone, Museo Diocesano.