

 OPTIMUM

L'image

Auteur par auteur

PRÉPA ECG • CONCOURS 2025

- Le thème en 29 chapitres
- Les auteurs à connaître
- Notions et concepts clefs
- Le mode d'emploi des références

sous la direction de
Ugo Batini
Guillaume Toning

Table des matières

<i>Avant-propos : sage comme une image ?</i>	3
Mode d'emploi général de l'ouvrage	7
Table des contributeurs.....	11
Philosophie et littérature	13
Chapitre 1 Image et vérité dans la <i>République</i> de Platon.....	15
I. Le peintre philosophe.....	16
Les « hommes multiples » et « l'homme équilibré »	16
Socrate, « peintre des constitutions »	17
Image et utopie.....	19
II. Les images et leurs modèles	20
L'analogie de la ligne	20
L'allégorie de la caverne	21
Conclusion : parler par image	23
Chapitre 2 Vérité et pouvoir des images dans l'épicurisme	27
I. La physique des images.....	29
L'image n'est pas un « doppelgänger ».....	29
Production des images : la théorie des émanations	29
Captation des images : la sensation et la pensée.....	30
II. Toutes les images sont vraies	31
L'illusion des sens	32
L'hallucination.....	33
Les rêves	33
III. Le pouvoir des images.....	34
L'analogie comme regard sur l'invisible.....	34
La force des images dans la vie éthique	35

Chapitre 3	L'image en miroir : la dialectique des images dans le néoplatonisme	39
I.	L'image de l'image (Plotin)	40
	Narcisse et Ulysse.....	42
II.	Ambivalence et dialectique de l'image (Proclus)	43
	L'image véhicule.....	45
III.	Les images sans ressemblance (St Denis)	46
	L'iconologie négative.....	48
Chapitre 4	Condamnation des spectacles et pouvoirs de l'image chez les Pères de l'Église.....	53
I.	Éléments de cadre	55
	Fondements.....	55
	Vocabulaire	55
	Contexte	56
II.	Dieu contre dieux	57
	L'idolâtrie : rouleau-compresseur critique	57
	Par son spectacle, l'image-idole donne preuve de sa fausseté	58
III.	Le règne de la vision	59
	La curiosité : pivot de la condamnation	59
	La prévalence du voir.....	60
	Le regard : œil intérieur aussi	61
	Conclusion	62
Chapitre 5	Images rabelaisiennes.....	67
I.	L'esthétique visuelle des romans de Rabelais.....	68
	Faire voir le texte : la rhétorique de l'évidence.....	68
	Entre monstration et exhibition : la force des images horribles	70
	Le rapport texte-image ou le devenir des romans de Rabelais dans les arts visuels.....	71
II.	Le roman comme miroir : programme humaniste et image(s) du monde.....	72
	Au miroir des princes : images du politique.....	72
	L'éducation au programme.....	73
	Images déformées : les ambiguïtés du gigantisme	74
III.	Métaphores, images et symboles : la lecture comme jeu de piste	75
	Montrer et cacher	75
	L'image comme topos et l'imaginaire commun	77
	Conclusion	77
Chapitre 6	L'image dans le théâtre de Shakespeare : « J'ai vu le mouchoir ! »	81
I.	Shakespeare producteur d'images : un poète dramaturge.....	82
	Des personnages qui parlent en recourant à des images : un théâtre poétique	82
	Des images données à voir au spectateur : le théâtre, art visuel.....	83
	Apparitions, disparitions : images spectaculaires, terrifiantes	84

II. Un théâtre de vérité et d'illusions : images trompeuses	84
Apparences trompeuses : illusions.....	84
Iago, ou la fabrique de l'image : manipulation et pouvoir de l'image.....	85
L'image comme célébration : les statues des amants, ou l'image mythique.....	86
III. D'une image l'autre : représenter la vie, et le vaste théâtre du monde	86
Représenter la totalité de la société et de la réalité : sens des images	86
Représenter le monde : l'artifice au service du vrai	87
Le théâtre comme dévoilement : la question de l'être.....	88
Conclusion.....	88

**Chapitre 7 Corneille, *L'illusion comique*, 1636,
« Voici un étrange monstre » 93**

I. La comédie baroque, une œuvre à l'image du désordre du monde.....	94
L'incertitude du genre théâtral	95
L'incertitude du propos dans une action théâtrale mouvante	97
Peu de souci de la vraisemblance	98
II. La comédie baroque, lieu de projection des faux-semblants du langage.....	98
Les personnages existent par leur parole mais ils ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissent	98
Clindor lui-même semble rester insaisissable	99
Le langage, source de création baroque	100
III. La mise en abyme pour projeter une image du théâtre.....	102
Un titre programmatique	102
Le théâtre dans le théâtre : une démultiplication des rôles	102
Le théâtre offre une image de lui-même	103

Chapitre 8 Les images dans les tragédies classiques de Jean Racine..... 107

I. Le caractère visuel de l'écriture racinienne.....	108
Les principes.....	108
Les passions	109
Le regard et le verbe.....	109
Vêtements et parures, le désordre	110
II. Lumière et couleurs	111
Des personnages	111
Une temporalité	112
III. Narrer	112
Des règles théâtrales	112
Phèdre	113
Les douleurs d'Andromaque.....	114
Le rapt de Junie	115
Conclusion.....	116

Chapitre 9	Les récits auto(bio)graphiques de Jean-Jacques Rousseau ou l'ambition d'écrire une « vraie image de soi ».....	121
I.	Image perçue contre image vécue : une identité en danger.....	122
	De quelles images est-il question?	122
	Rousseau, vu par ses pairs : l'image d'un homme à contre-courant	123
	Jean-Jacques, vu par lui-même : le parangon de l'homme bon	124
II.	Du simulacre à l'image de vérité : ce que peuvent les mots pour « faire voir »	125
	Des images pour décrire l'infamante situation.....	125
	Un texte peut-il constituer une image?.....	126
	Altérer la représentation d'autrui : la guerre des images.....	127
III.	Écrire pour faire voir : confession, dialogue et rêverie.....	128
	Se donner à voir, soi comme un autre : le récit de soi comme miroir de vérité.....	128
	Se figurer soi-même : l'invention d'un dispositif pour se peindre ...	129
	Le recours nécessaire à l'imagination : se consoler par la rêverie....	130
	Conclusion : Les retrouvailles avec soi constituent la seule image vraie.....	130
Chapitre 10	L'image chez Baudelaire : de la fascination à la recomposition intérieure	135
I.	Un artiste sensible aux images	136
	Un poète critique d'art.....	136
	La peinture comme sujet.....	137
	Rendre visible, suggérer	138
II.	Puissance de l'image intérieure.....	139
	Souvenirs et rêveries.....	139
	L'image enrichie par les sensations.....	140
III.	L'image pour habiter le monde	141
	Quand le poète se représente en peintre	141
	Forger un autre monde.....	142
	Pour enchanter la mélancolie.....	142
	Ambivalence et grandeur de l'amoureux des images.....	143
	Conclusion.....	144
Chapitre 11	Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, une image de l'âme?	149
I.	Le romancier crée une image du monde et des êtres.....	150
	Le petit fait vrai symbolique	150
	Le détour des galeries de portraits de la société londonienne	151
	La création d'un cadre londonien aussi luxueux que sordide.....	152
II.	L'image permet d'approcher le vrai, elle pourrait être révélation	153
	« C'est le visage de mon âme »	153
	Donner à voir par l'écriture littéraire	157
III.	Revendiquer l'illusion	158
	La mise en abyme dit l'importance première de la représentation.....	158
	Refuser de se donner à voir en créant une image de soi.....	159

Chapitre 12	Balzac et le roman des images : « Chaque mot de ce langage est une image brutale, ingénieuse ou terrible ».....	163
	I. De Balzac sur l'image (approche métaphysique).....	164
	II. Des images de Balzac (approche rhétorique)	166
	III. Des images dans Balzac (approche poétique)	167
	IV. De Balzac en images (approche biographique).....	169
	Conclusion.....	170
Chapitre 13	« Toujours un dieu ou toujours un cadavre » : imagologie de l'artiste dans la littérature de Balzac à Proust	175
	L'artiste comme oxymore.....	177
	Le stade du miroir	179
	Idoles, dieux et cadavres	180
	De l'effigie au cliché.....	182
	Ni dieu ni cadavre.....	183
	La vieille bête.....	183
	Sans lit de mort.....	185
	L'image de l'artiste n'a pas de place.....	186
Chapitre 14	Les images chez Bergson.....	191
	I. Qu'est-ce qu'un champ d'images?.....	193
	Une feinte inaugurale.....	193
	Le sens de l'épochè bergsonienne	194
	Le corps-image	195
	II. De la perception à la représentation	196
	Percevoir, c'est agir	196
	La perception pure	198
	La perception concrète	199
	Perception et mémoire	200
	III. La critique phénoménologique de Bergson	201
	La méconnaissance de l'intentionnalité de la conscience	201
	L'intentionnalité du corps.....	202
	La foi perceptive	203
	Conclusion.....	204
Chapitre 15	Freud, Winnicott, Lacan : psychanalyse et images du moi... 209	
	I. L'image de rêve et sa formation	211
	II. L'image du désir	212
	III. Jacques Lacan et le stade du miroir	212
	IV. Identifications et aliénations	213
	V. Donald W. Winnicott et le visage maternel comme premier miroir.....	215
	Conclusion.....	216

Chapitre 16	Aby Warburg ou la vie des images.....	221
I.	Réanimer l'histoire de l'art : la vie des images.....	222
	L'Antiquité des antiquaires.....	222
	Un tournant méthodologique : Winckelmann.....	223
	<i>Laocoon</i> : le ver dans le fruit.....	224
II.	La force de l'image.....	225
	Le temps des œuvres.....	225
	La « science sans nom ».....	226
	Nachleben.....	226
III.	Essai de classification naturelle des images.....	228
	Les « formules de pathos » (Pathosformel).....	228
	Une réserve naturelle : la bibliothèque de Warburg.....	229
	La pensée des images : l'atlas <i>Mnémosyne</i>	230
Chapitre 17	Les images et la critique de la modernité chez Walter Benjamin.....	235
I.	L'image entre tradition, émancipation et modernité urbaine, industrielle et capitaliste.....	236
	Les trois pôles de l'analyse : tradition, émancipation, capitalisme ..	236
	L'aura, son déclin et la reproductibilité technique.....	237
	Art post-auratique et pauvreté de l'expérience.....	238
	L'idée d'image dialectique.....	239
II.	L'analyse du contenu de vérité des images.....	240
	La peinture comme référence.....	240
	L'affiche et le cosmos urbain.....	240
	La photographie.....	241
	Le cinéma, le triomphe du choc et de la masse.....	242
III.	Politique de l'imagination.....	243
	Le surréalisme : l'illumination profane.....	243
	La nouvelle figure du conteur : Proust.....	244
	Baudelaire, la vigie critique de la modernité urbaine.....	244
	Conclusion.....	245
Chapitre 18	Nadja, ou la réinvention de l'image : « Comment pourrais-je me faire entendre ? ».....	249
I.	Un récit sans descriptions : un usage original de l'image.....	250
	Le refus de la description : la vie sans le fard du style.....	250
	Des images du quotidien : la poésie de la rue.....	251
	En quête de l'image miroir de l'être : errance et Éros.....	251
II.	Images de soi.....	252
	Trouver la bonne image pour se dire : le refus de l'artifice.....	252
	Les dessins de Nadja : l'expression de soi.....	253
	Image de soi, image de l'autre : « Qui suis-je ? ».....	254
III.	Images du monde.....	254
	Le surréalisme, errance poétique : images d'éveil.....	254
	Les pièges de ce monde : illusions.....	255
	La quête de la beauté : élan et naufrage.....	256
	La quête surréaliste : le monde du désir.....	257
	Conclusion.....	257

Chapitre 19 Sartre ou l'image comme irréel	261
Introduction : la place centrale de l'image dans la pensée de Sartre.....	262
I. Ce que l'image n'est certainement pas : les apories de la théorie psychologique	262
Le problème de l'image.....	262
Contre l'associationnisme.....	263
Contre Bergson.....	263
II. Ce que l'image est certainement : la solution phénoménologique.....	264
L'intentionnalité comme propriété fondamentale de la conscience	264
La distinction fondamentale entre perception et image.....	265
L'image n'est jamais réelle.....	265
Problèmes.....	266
III. Le rôle de l'image. Art et liberté.....	268
L'objet esthétique comme objet irréel	268
L'image comme liberté.....	269
Conclusion.....	270
 Chapitre 20 La philosophie de Gilles Deleuze : une typologie critique de l'image	275
I. L'image de la pensée	277
Dresser une pensée conformiste.....	277
Image de la pensée et politique.....	278
Penser sans image ou bien proposer une autre image de la pensée?.....	279
II. Les images cinématographiques	280
La nouveauté introduite par le cinéma : l'image-mouvement	280
Au sein de l'univers cinématographique des images-mouvement : images-affection, images-pulsion, images-action	281
III. Lutter contre les clichés et croire de nouveau au monde.....	283
Une civilisation du cliché.....	283
Nous ne croyons plus au monde	284
Créer de nouvelles images pour croire de nouveau au monde	284
Conclusion.....	285
 Chapitre 21 Derrida : L'image sans référence?.....	289
I. Contre la mimesis?.....	290
L'absence d'une pensée de l'image?	290
La mimesis comme imitation	291
Bonne et mauvaise mimesis	291
Mimique et mimesis – Mallarmé.....	292
La temporalité disloquée du mime.....	293
II. L'image cinématographique – la fonction d'image.....	295
Un questionnement tardif.....	295
Le problème de la référence resurgit	295
La référence éloigne de l'image.....	296
La place de l'analyse	297
Les mots comme image : les sous-titres	298

Ouverture : cinéma	303
Chapitre 22 Emprises de l'image : <i>Le Voyeur</i> de Michael Powell (1960)..	305
I. Le désir de l'image	306
<i>Le Voyeur</i> et la psychanalyse	307
Le cinéma et les obsédés de l'image	307
Mark, faiseur d'images.....	308
Mark, objet des images	309
Le fétichisme de l'appareil.....	309
Un autre type d'image : le miroir.....	310
II. Les dangers de l'image	310
L'image et la mort.....	310
Image regardée, regards imagés.....	311
Voir, savoir, croire	312
Sans l'image : le son	313
Sans l'image : le noir.....	313
Conclusion	314
Bibliographie	319