

L'IMAGE

Bibliographie complémentaire

Chers étudiants, outre les **deux livres** et le **film** à visionner de façon obligatoire cet été, nous vous proposons ici une bibliographie complémentaire.

Nous vous recommandons de sélectionner quelques œuvres ci-dessous, de les lire ou de les visionner. Vous aurez peu de temps à consacrer à la lecture l'an prochain : mettez par conséquent votre été à profit pour vous cultiver et amorcer une réflexion sur la thématique au programme !

Nous vous proposerons, l'an prochain, de présenter une œuvre en classe, en lien avec "l'image". Cet exposé se fera de préférence autour d'œuvres tirées de cette bibliographie.

Voici donc, quelques œuvres, classées par thématiques. Glanez-les en fonction de vos centres d'intérêt et de vos envies ! Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.

Sur l'image de soi

- **Ovide**, *Les Métamorphoses* (au moins le mythe de Narcisse et Echo, à lire [ici](#) par exemple)
- Les moralistes du XVIIe siècle (**La Rochefoucauld**, *Les Maximes*; **La Bruyère**, *Les Caractères*; **Pascal**, *Les Pensées*)
- Michel **Leiris**, *L'Âge d'homme*
- Marguerite **Yourcenar**, *Mémoires d'Hadrien*
- Delphine **de Vigan**, *Les Enfants sont rois*
- (film documentaire) *Derrière nos écrans de fumée*, de Jeff **Orlowski**

Sur les peintres et l'histoire de l'art

- Daniel **Arasse**, *Histoires de peintures* (séries d'entretiens que vous pouvez écouter [ici](#)).
- Daniel **Arasse**, *On n'y voit rien*.
- David **Foenkinos**, *Charlotte* (récit)

Saisir le réel par la peinture ou l'art / Pouvoir métaphorique de l'image

- **XIXe siècle**
  - Honoré de **Balzac**, *Le Chef-d'œuvre inconnu*
  - Nicolas **Gogol**, "Le portrait", dans *Nouvelles de Pétersbourg*
  - Guy de **Maupassant**, *Fort comme la mort*
  - Émile **Zola**, *L'Œuvre*
- **XXe / XXIe siècles**
  - Antoine **Chopin**, *Le Héron de Guernica*
  - Maylis de **Kerangal**, *Un monde à portée de main*
  - Arturo **Perez-Reverte**, *Le Peintre des batailles*
  - Yasmina **Reza**, *Art* (théâtre)
  - Éric-Emmanuel **Schmitt**, *Lorsque j'étais une œuvre d'art*
  - Jean-Philippe **Toussaint**, *La Disparition du paysage*

La photographie, une reproduction du réel?

- Roland **Barthes**, *La Chambre claire, Notes sur la photographie*
- Charles **Baudelaire**, "Le public moderne et la *photographie*", introduction du *Salon de 1859* lisible en ligne [ici](#).
- Elizabeth **Eastlake** « *Photography* », *The Quarterly Review*, 1857 (traduction [ici](#))
- Michel **Tournier**, *Les Suaires de Véronique* dans *Le Coq de Bruyère*, 1978 (nouvelle)

Quand nos sens nous trompent et nous font prendre l'image pour la réalité : l'illusion

- Pedro **Calderón**, *La Vie est un Songe*
- Pierre **Corneille**, *L'Illusion comique*
- Pierre **Corneille**, *Le menteur*
- Eugène **Ionesco**, *Rhinocéros*
- **Marivaux**, *Les Fausses confidences*

Quand les images mentales viennent brouiller notre compréhension de la réalité : imaginaire et hallucination

- Théophile **Gautier**, *Contes et récits fantastiques*
- Guy de **Maupassant**, *Le Horla*
- Arthur **Rimbaud**, *Illuminations*
- William **Shakespeare**, *Macbeth*
- (film) Alfred **Hitchcock**, *Les Oiseaux*, 1963
- (film) Christopher **Nolan**, *Inception*, 2010

Dire l'image

- Denis **Diderot**, *Salon de 1763* (lisible en ligne [ici](#)) : critique d'art par l'écrivain Diderot lors des Salons (= expositions) au Louvre au XVIIIe siècle (lire en particulier les pages consacrées aux peintres **Chardin**, **Greuze**, **Vernet** et aux sculpteurs).
- Charles **Baudelaire**, *Salon de 1859*, lisible en ligne [ici](#)

Sur le rapport du texte à l'image

- *Les Mains libres*: dessins de **Man Ray** illustrés par les poèmes d'**Éluard**
- (film) *La Belle noiseuse* (1991), de Jacques **Rivette** (il dure 4 heures): adaptation du *Chef d'œuvre inconnu* de Balzac
- (film) *Germinal* (1993), de Claude Berri
- (film) *Le Procès* (1962), d'Orson Wells
- (film) *Les Liaisons dangereuses*, Stephen Frears, 1988.

Dire / dénoncer/ faire voir autrement par l'image

- La bande-dessinée documentaire (cf. les œuvres de Guy **Delisle**, Lisa **Mandel**, Joe **Sacco**, Marjane **Satrap**, ou encore **Guibert & Lefebvre**, *Le photographe*)
- Le roman graphique (ex: *Maus*, de Art **Spiegelman**; *Quartier lointain*, de Jirō **Taniguchi**; *Moi ce que j'aime, c'est les monstres*, de Emil **Ferris**).
- Le CDI du Lycée Montaigne possède un très beau fonds de Bandes dessinées documentaires et de romans graphiques.