

Les écritures de l'image par Jean-Philippe Toussaint

Faux Titre

ÉTUDES DE LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES

Sous la direction de / Series Editors

Keith Busby
Sjef Houppermans
Paul Pelckmans
Emma Cayley
Alexander Roose

VOLUME 447

The titles published in this series are listed at *brill.com/faux*

Les écritures de l'image par Jean-Philippe Toussaint

Expérimentation et sémentation au XXIe siècle

par

Claire Olivier

BRILL
RODOPI

LEIDEN | BOSTON

Illustration de couverture : *Autoportrait à la barque de Dante*, Louvre © Jean-Philippe Toussaint, 2012.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: Olivier, Claire, author.

Title: Les écritures de l'image par Jean-Philippe Toussaint : expérimentation et sémentation au
xxie siècle / Claire Olivier.

Description: Leiden ; Boston : Brill-Rodopi, 2021. | Series: Faux titre, 0167-9392 ; volume 447 |
Includes bibliographical references and index.

Identifiers: LCCN 2021003351 (print) | LCCN 2021003352 (ebook) | ISBN 9789004459625
(hardback) | ISBN 9789004459700 (ebook)

Subjects: LCSH: Toussaint, Jean-Philippe—Criticism and interpretation.

Classification: LCC PQ2680.O86 Z8 2020 (print) | LCC PQ2680.O86 (ebook) |
DDC 843/.914—dc23

LC record available at <https://lcn.loc.gov/2021003351>

LC ebook record available at <https://lcn.loc.gov/2021003352>

Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: "Brill". See and download: brill.com/brill-typeface.

ISSN 0167-9392

ISBN 978-90-04-45962-5 (hardback)

ISBN 978-90-04-45970-0 (e-book)

Copyright 2021 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands.

Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi, Brill Sense, Hotei Publishing, mentis Verlag, Verlag Ferdinand Schöningh and Wilhelm Fink Verlag. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Requests for re-use and/or translations must be addressed to Koninklijke Brill nv via brill.com or copyright.com.

This book is printed on acid-free paper and produced in a sustainable manner.

... et sa lecture m'a procuré le genre de bonheur inattendu que peut provoquer l'apparition soudaine d'une luciole dans la nuit, une petite rareté miraculeuse, une rencontre fortuite qui irradie l'esprit et illumine la pénombre de sa frêle stimulation lumineuse.

JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT, *Football*, Paris, Éditions de Minuit, 2015

Table des matières

Liste des figures XI

Abréviations XII

Introduction 1

1 Perspectives critiques 1

2 Parcours 8

1 Études au(x) miroir(s) 27

1 Nouvelles images spéculaires 28

1.1 *Captations* 29

1.1.1 Saisir le réel 29

1.1.2 Cadrer le réel 33

1.1.3 Percevoir le réel 36

1.2 *Investigations* 39

1.2.1 Observations 40

1.2.2 Expérimentations 44

1.2.3 Manipulations 48

1.3 *Veilles* 49

1.3.1 Moniteurs 50

1.3.2 Surveillance 52

1.3.3 Traques 56

2 Autoportraits 59

2.1 *Intimités plurielles* 61

2.1.1 Présences du « JE » : auteur, narrateur, personnage 62

2.1.2 Absences et incomplétude 65

2.1.3 Altérités 68

2.2 *Temporalités* 74

2.2.1 Mélancolies 76

2.2.2 Instantanés 80

2.2.3 Héritages, la lignée 84

2.3 *Mises en scène* 88

2.3.1 Le moi, un personnage de comédie 90

2.3.2 Le quatrième mur 93

2.3.3 Coulisses 94

3	Œuvres réfléchies	99
3.1	« <i>Les petits miroitements</i> »	100
3.1.1	Scintillements	101
3.1.2	Dans la lumière	106
3.1.3	Signes, signal, signaux	110
3.2	<i>Études en miroir</i>	113
3.2.1	Composition : géométrie et symétrie	114
3.2.2	Confrontations : face à face	119
3.2.3	Lucioles	123
3.3	<i>À travers le miroir : métalepses</i>	128
3.3.1	Le creuset de la mémoire	129
3.3.2	L'espace de la fiction et la géographie du monde	133
3.3.3	Le primat de l'art	137
2	Entrée(s) en matière(s)	143
1	Composés eidétiques	143
1.1	<i>Matières premières</i>	144
1.1.1	Particules et poussières	145
1.1.2	Image neigeuse, brumes et brouillards	148
1.1.3	Ténèbres	150
1.2	<i>Seconde main : choses vues</i>	153
1.2.1	Séréotypes	153
1.2.2	Topoï	157
1.2.3	Mythologies	160
1.3	<i>Palimpsestes visuels</i>	162
1.3.1	Surimpressions	162
1.3.2	Répliques	165
1.3.3	Ancrage esthétique	167
2	Chimères eidétiques	171
2.1	<i>Des mots et des images</i>	172
2.1.1	Ekphrasis	173
2.1.2	À telles enseignes	177
2.1.3	Paralepse	181
2.2	<i>Dé-réalisation</i>	184
2.2.1	Illusions documentaires	185
2.2.2	Sous les yeux	187
2.2.3	« Une vue de l'esprit »	189

- 2.3 *Rêves, cauchemars et fantasmes* 192
 - 2.3.1 « Rêve de la nuit du 30 août 2000 » 192
 - 2.3.2 Figures de rêve ou de cauchemar 194
 - 2.3.3 Rêveries : « fermer les yeux en les gardant ouverts » 197
- 3 Anamorphoses 200
 - 3.1 « *L'un est déjà l'autre* » 202
 - 3.1.1 « Dégénérescences morbides » et arborescence mentale 203
 - 3.1.2 Altérations du Moi 205
 - 3.1.3 Mystification du Moi 211
 - 3.2 *Réversibilités* 212
 - 3.2.1 Marie : figure équivoque et matricielle 213
 - 3.2.2 Comprendre la vie et la mort 218
 - 3.2.3 Ici, ailleurs, maintenant et après : déplacements 221
 - 3.3 *Visions baroques* 225
 - 3.3.1 Ordres baroques 226
 - 3.3.2 Le théâtre du monde : leurres, illusions et trompe-l'œil 230
 - 3.3.3 *Memento mori* 233
- 3 Mises en œuvre 237
 - 1 Jonctions 239
 - 1.1 *Liens* 239
 - 1.1.1 Symboles 240
 - 1.1.2 Anaphores auctoriales 245
 - 1.1.3 Variations atrabilaires 248
 - 1.2 *Interstices* 251
 - 1.2.1 Incompatibilité : surface de disjonction 252
 - 1.2.2 Du but à l'essai 255
 - 1.2.3 Mixages : en finir avec le football 259
 - 1.3 *Béances* 263
 - 1.3.1 Suspensions 263
 - 1.3.2 Ellipses 266
 - 1.3.3 Déceptions 270
 - 2 Co(n)figurations 272
 - 2.1 *Dans le champ* 274
 - 2.1.1 Éditeur 274
 - 2.1.2 Collaborateurs 277

2.1.3	Exégètes et commentateurs : figure de l'œuvre	281
2.2	<i>Scénographies</i>	286
2.2.1	Enveloppe moi	287
2.2.2	Intimités artistiques	291
2.2.3	L'œuvre en partage : collaboration avec le lectorat	297
2.3	« <i>Sémenter</i> »	300
2.3.1	Sémentation	301
2.3.2	Le palimpseste numérique	304
2.3.3	Les brouillons et le <i>sfumato</i> numérique	308
3	Orchestration	311
3.1	<i>Primauté du rythme</i>	312
3.1.1	Tessitures	314
3.1.2	Tonalité ironique et comique	320
3.1.3	Apparition/disparition//disparition/apparition	324
3.2	<i>Le Chœur intermédiaire</i>	327
3.2.1	La danse et la catastrophe	328
3.2.2	« Galop et ritournelle »	333
3.2.3	Inadaptations : paroles et musiques	336
3.3	<i>L'œil écoute</i>	339
3.3.1	Marie/Marines/Marées	341
3.3.2	Le silence de l'image	344
3.3.3	« L'épreuve » du manque : l'image manquée	347
	Conclusion	354
	Bibliographie	373
	Index des artistes, écrivains, éditeurs cités	389
	Index des thèmes et notions	391

Figures

- 1 2012, Autoportrait, Delacroix, Sardanapale, Louvre © Jean-Philippe Toussaint 15
- 2 2002, Stade de Saitama, Coupe du monde de Football © Jean-Philippe Toussaint 44
- 3 2006, Anna et Jean Toussaint, Barcaggio © Jean-Philippe Toussaint, état final et prise de vue initiale 47
- 4 2002, Autoportrait au parapluie transparent, Kyoto © Jean-Philippe Toussaint 63
- 5 2012, Mardi au Louvre © Jean-Philippe Toussaint 95
- 6 2009, Sainte Madeleine à la 4L, Barcaggio © Jean-Philippe Toussaint 118
- 7 2012, LHOQ ? (On se pose la question), Louvre © Jean-Philippe Toussaint 120
- 8 2000, Lustres de l'hôtel Regency Hyatt, Tokyo © Jean-Philippe Toussaint 147
- 9 2013, Zahir, Chine © Jean-Philippe Toussaint 152
- 10 2013, Zahir, Chine © Jean-Philippe Toussaint 152
- 11 2009, La Bibiothèque de Canton © Jean-Philippe Toussaint 181
- 12 2005, Faire l'amour, une lecture japonaise, Pascal Auger, Jean-Philippe Toussaint © Jean-Philippe Toussaint 208
- 13 2015, The Honey Dress, Chine © Jean-Philippe Toussaint 278
- 14 2015, The Honey Dress, Chine © Jean-Philippe Toussaint 278
- 15 2013, Enveloppe moi, Messenger/Toussaint, boîtier ouvert © Take5 éditions/ Mo-MA 288
- 16 2013, Enveloppe moi, Chaos, Messenger/Toussaint © Take5 éditions/ Mo-MA 290
- 17 2013, Enveloppe moi, Messenger/Toussaint, cartes postales © Take5 éditions/ Mo-MA 291
- 18 2020, Signé Jean-Philippe Toussaint, Arras © Jean-Philippe Toussaint 292
- 19 2020, Signé Jean-Philippe Toussaint, Arras © Jean-Philippe Toussaint 292
- 20 2007, Aimer lire, Barcaggio © Jean-Philippe Toussaint 294
- 21 2010, Aimer lire, Barcaggio © Jean-Philippe Toussaint 294
- 22 2012, J.-P. Toussaint corrigeant les épreuves d'UP, Bruxelles © Madeleine Santandrea 352
- 23 2012, Affiche Trois Fragments de Fuir I © Jean-Philippe Toussaint 369
- 24 2012, Affiche Trois Fragments de Fuir II © Jean-Philippe Toussaint 370
- 25 2012, Affiche Trois Fragments de Fuir III © Jean-Philippe Toussaint 371
- 26 2019, « Jean-Philippe Toussaint décoratif », La Salle de bain © madd-bordeaux 372
- 27 2019, « Jean-Philippe Toussaint décoratif », Nue, The Honey Dress © madd-bordeaux 372

Abréviations

AE	<i>Autoportrait (à l'étranger)</i> , 2000.
AP	<i>L'Appareil-photo</i> , 1989.
F	<i>Fuir</i> , 2005.
FA	<i>Faire l'amour</i> , 2002.
FT	<i>Football</i> , 2015.
IA	<i>L'Île des anamorphoses</i> , 2014.
LCU	<i>La Clé USB</i> , 2019.
LE	<i>Les Émotions</i> , 2020.
MC	<i>Made in China</i> , 2017.
MR	<i>La Main et le Regard</i> , catalogue de l'exposition <i>Livre/Louvre</i> , 2012.
MZ	<i>La Mélancolie de Zidane</i> , 2006.
N	<i>Nue</i> , 2013.
SB	<i>La Salle de bain</i> , 1985.
UP	<i>L'Urgence et la Patience</i> , 2012.
VM	<i>La Vérité sur Marie</i> , 2009.

N.B. : Quand les textes sont cités dans les éditions de poche de Minuit, « double », la référence le stipule par « dble ». Les citations qui utilisent ponctuellement l'italique résultent de notre volonté de souligner le propos. Ce soulignement est donc systématiquement de notre responsabilité, dès lors cette mention préalable vaut pour l'ensemble des occurrences.