

Christian Marclay, *The Clock*, 2010

La fabrique du détail

À la croisée du cinéma et des arts plastiques

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2024 – université Paul Valéry Montpellier 3

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2024 – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Colloque international pluridisciplinaire organisé par

Caroline San Martin (MCF cinéma, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),

Hélène Sirven (MCF esthétique, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),

Jean-Philippe Trias (MCF cinéma, université Paul Valéry Montpellier 3)

Appel à communications

En 1992, Daniel Arasse (1944-2003) publie *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture* (Flammarion). Le détail se révèle alors comme un objet d'étude infini. Motif discret ou emblème sursignifiant, il se singularise dans le rapport qu'il entretient avec l'œuvre. Considéré pour lui-même, dans un effet de présence voire de jouissance, pointé par la composition du tableau ou isolé par le regard de celui ou celle qui le voit, indice d'interprétation ou clé de lecture symbolique, trace de migrations des formes ou empreinte du processus de création, le détail ne cesse d'être interrogé comme signe multiple et complexe. Tantôt il disloque le parcours réglé du regard, tantôt il révèle la machinerie figurative. Il apparaît par conséquent pour l'historien de l'art comme un écart ou un lieu de résistance, au point, parfois, de faire sortir l'œuvre du régime de la représentation, questionnant l'histoire et la théorie des images.

Le détail est avant tout le lieu d'une expérience où se rejoignent création et réception. Fabriqué autant par le producteur ou la productrice de l'œuvre – il est redevable de son regard et de son action – que par les spectatrices et spectateurs – ancrant dans leurs imaginaires des éléments devenus emblèmes des œuvres quand bien même le souvenir de celles-ci s'estomperait – le détail n'a de cesse de faire vaciller les catégories établies. Ainsi, fait-il également chavirer les présupposés et invite les chercheurs et chercheuses à reconsidérer l'analyse et la possibilité même d'une histoire des formes.

Programmé à l'**automne 2024**, ce colloque pluridisciplinaire à la croisée du **cinéma** et des **arts plastiques** propose de penser le détail comme fabrique, en considérant une triple posture : celle des artistes (la genèse de l'œuvre peut s'organiser à partir d'un détail, certains détails peuvent avoir été créés pour ne pas être vus¹), celle des spectateurs et spectatrices (les détails sont choisis ou construits par celles et ceux qui regardent²) et celle des analystes (nombre de méthodes reposent sur l'étude du détail : herméneutique, iconologie, sémiologie de l'image, micro-histoire, critique génétique, et, pour le cinéma, analyses textuelle, figurative ou figurale).

Nous souhaitons donc réfléchir à notre tour aux principes méthodologiques que l'étude des détails convoque et aux questions qu'elle soulève. Comment mobilisons-nous cette notion aujourd'hui ? Quels sont les enjeux du détail dans les arts de l'image en mouvement et dans leur analyse ? Qu'en est-il de l'usage du détail dans les pratiques artistiques depuis la modernité ? Bref, comment penser la reprise de cette notion aujourd'hui dans nos pratiques de création, de réception, de théorisation ?

¹ Daniel Arasse, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, [1992], coll. « Champs », 1996, p. 5-17.

² *Ibid.*, p. 7.

À travers ces interrogations, nous nous essayons à un triple saut. Le premier est temporel et, par incidence ici, disciplinaire et médiatique. Les réflexions d'Arasse se focalisent sur des périodes qui précèdent la modernité, et a fortiori qui concernent des images fixes et la question de l'imitation. Nous aimerions que ce colloque permette d'expérimenter la notion de « détail » dans des créations plus contemporaines, inscrites dans une logique temporelle qui distribue d'autres rapports au tout. Le second saut est transversal. Le livre d'Arasse est ponctué de références à des peintres qui ont commenté leur propre travail. Nous souhaitons également accorder une place importante à la théorie et à l'histoire faites par les artistes et les cinéastes, et ainsi reprendre, dans la fabrique du détail, l'importance du dialogue entre pratique et théorie, création et recherche. Le troisième saut est latéral, puisque nous tenterons de découvrir, en questionnant le détail au-delà d'Arasse et de l'histoire de l'art, des pratiques autres capables d'éclairer recherche et création dans les arts de l'image en mouvement, jusqu'au numérique et à l'IA.

Pour interroger l'actualité d'une telle pensée nous proposons quatre entrées possibles :

- **Le détail comme production.** Il s'agit d'interroger la fabrique du détail dans sa matérialité même, dans le cours de la conception des œuvres, mais aussi dans leurs analyses et leurs réceptions. Que pourrions-nous dire de ces détails qui déclenchent les imaginaires, que ce soient ceux des artistes au moment de créer, ou ceux des analystes et du public ?

- **Le détail comme lieu d'interrogation de nos connaissances.** Le détail, à travers sa façon de questionner le voir par la pratique créative ou analytique, n'a de cesse d'interroger notre rapport au savoir³. Quelles énigmes les détails nous proposent-ils ? Quels apprentissages la sensibilité aux détails pourrait-elle nous apporter ? Quelles postures de pensée déterminantes les détails nous permettent-ils d'adopter ? Comment interrogent-ils la pratique et les connaissances de celles ou ceux qui créent ?

- **Le détail comme méthode pour l'analyse des œuvres.** Que pouvons-nous dire de ces pratiques et techniques qui extraient, détournent, ralentissent, accélèrent des éléments du flux continu des œuvres pour mieux les observer, de plus près, plus longtemps ? Comment rendre compte des œuvres par leurs détails : comment les raconter, comment les citer ?

- **Le détail comme lieu théorique de dialogue entre le cinéma et les arts plastiques.** Quels sont les chemins de traverse que le détail nous permet d'emprunter ? Ne nous aiderait-il pas, avec ses forces propres, à échapper à la norme, à ces catégories qui « ont comme l'air d'avoir été faites de loin⁴ » ? Comment ce changement d'échelle s'incarne-t-il dans nos pratiques de création, de réception et de théorisation ? Comment mobilisons-nous ce regard posé de près que préconise Daniel Arasse à la suite de Paul Klee⁵ ? La dimension politique des œuvres ne résiderait-elle pas aussi finalement dans les résistances qu'imposent les détails ?

³ « Sans cesse, le détail suscite des rapprochements incongrus et presque contradictoires. Il ouvre des chemins de traverse dans les catégories de l'histoire de la peinture et décourage toute velléité d'un savoir complet ». Daniel Arasse, *op. cit.*, p. 17

⁴ *Ibid.*, p. 6.

⁵ *Ibid.*, p. 7.

Les **propositions de communication** (une page, un titre et 300 mots, accompagnés d'une notice biographique de 150 mots) sont à adresser à caroline.san-martin@univ-paris1.fr, helene.sirven@univ-paris1.fr et jean-philippe.trias@univ-montp3.fr pour le 1er juin.

Comité scientifique

Miguel Almiron, PR arts plastiques, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Emmanuelle André, PR cinéma, université Paris Cité

Serge Cardinal, PR cinéma, université de Montréal

Claire Chatelet, MCF cinéma, université Paul Valéry Montpellier 3

Térésa Faucon, MCF HDR cinéma, université Sorbonne Nouvelle

Anna Guillo, PR arts plastiques, Aix Marseille université

Jacinto Lageira, PR esthétique, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mathias Lavin, PR cinéma, université de Poitiers

Loig Le Bihan, PR cinéma, université Paul Valéry Montpellier 3

José Moure, PR cinéma, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thierry Serdane, MCF arts plastiques, université Paul Valéry Montpellier 3

Dick Tomasovic, PR esthétique, université de Liège

Barbara Turquier, responsable de la recherche, Fémis

Gwenola Wagon, PR arts plastiques, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Bibliographie

André Emmanuelle, *Esthétique du motif. Cinéma, musique, peinture*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, coll. « Esthétiques hors cadre », 2007

Amiel Vincent, *Esthétique du montage*, Paris, Nathan, coll. « Nathan Université », 2001

Amiel Vincent, Moure José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, coll. « cinéma et séries », 2022

Arasse Daniel, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, coll. « Idées et recherches », 1992

Arasse Daniel, « Conversation avec Daniel Arasse », par Stéphane Bou et Jean-Baptiste Thoret, *Simulacres*, n° 2, 2000 : « Circulations », p. 9-15

Arasse Daniel, *Histoires de peintures*, [2003], Paris, France Culture / Denoël, 2006, chap. 20 et 21 : « La Peinture au détail » et « Pour une histoire rapprochée de la peinture »

Arnaud Diane, *Changements de têtes : de Georges Méliès à David Lynch*, Pertuis, Rouge Profond, coll. « Raccords », 2012

Arnaud Diane, *Glissements progressifs du réel : les faux réveils au cinéma*, Aix-en-Provence, Rouge Profond, coll. « Décors », 2018

Aumont Jacques, *L'interprétation des films*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/arts visuels », 2017

- Aumont Jacques, « Détails sur le détail », *Comment pensent les films. Apologie du filmique*, Milan, Mimésis, coll. « Images, Médiums », 2021, p. 217-239.
- Barthes Roland, « L'effet de réel », *Communications*, n° 11, 1968, p. 84-89
- Barthes Roland, *La Chambre claire*, Paris, Cahiers du cinéma / Gallimard, 1980
- Belloï Livio, Hagelstein Maud (dir.), *La mécanique du détail. Approches transversales*, Paris, ENS éditions, 2013
- Bellour Raymond, *L'analyse du film*, Paris, Albatros, coll. « Ça cinéma », 1980
- Bertrand Romain, *Le Détail du monde. L'art perdu de la description de la nature*, Paris, Seuil, 2019
- Brenez Nicole, *De la figure en général et du corps en particulier : l'invention figurative au cinéma*, Bruxelles, De Boeck université, coll. « Arts et cinéma », 1998
- Brook Timothy, *Le Chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation*, trad. Odile Demange, Paris, Payot, coll. « Histoire », 2010
- Caillet Aline, *L'Art de l'enquête, savoirs pratiques et sciences sociales*, Milan, Mimésis, coll. « Art, esthétique, philosophie », 2019
- De Biasi Pierre-Marc, Anne Herschberg Pierrot (dir.), *L'œuvre comme processus*, Paris, CNRS éditions, coll. « Génétique », 2017
- Derrida Jacques, *La Vérité en peinture*, [1978], Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1996, p. 44-94
- Damisch Hubert, *Théorie du nuage, pour une histoire de la peinture*, Paris, Seuil, 1972
- Descola Philippe, Georges Didi-Huberman, « A quoi servent les images », conversation au Musée du Quai Branly, 11 janvier 2023. En ligne : Université populaire : <https://www.youtube.com/live/SYSSuoNpoSU>
- Didi-Huberman Georges, « Question de détail, question de pan », dans *Devant l'image. Question posée aux fins d'une histoire de l'art*, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1990, p. 273-318
- Didi-Huberman Georges, *Tables de montage*, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC, coll. « Le lieu de l'archive », 2023
- Dubois Jacques, « Le détail », dans *Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon*, Paris Seuil, 2000, p. 88-110
- Epstein Jean, « Réalisation de détail » [1922], dans *Écrits sur le cinéma*, Paris, Seghers, 1974, vol. 1, p. 105-106
- Ferrer Daniel, *Logiques du brouillon*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2011
- Ginzburg Carlo, « Traces. Racines d'un paradigme indiciaire », trad. Monique Aymard, [1980], dans *Mythes emblèmes traces. Morphologie et histoire*, [1989], Lagrasse, Verdier, 2010, p. 218-294
- Grendi Edoardo, « Micro-analyse et histoire sociale », *Écrire l'histoire*, n° 3, 2009, p. 67-80
- Lageira Jacinto, *L'Art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques*, Milan, Mimésis, coll. « Art, esthétique, philosophie », 2016
- Lapoujade David, *Les Existences moindres*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2017
- Lavin Mathias, « Détail », dans Emmanuelle André, Jean-Michel Durafour, Luc Vancheri (dir.), *Dictionnaire d'iconologie filmique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Le vif du sujet », 2022, p. 182-188
- Le Bihan Loig, « *Shining* » au miroir : *surinterprétations*, Aix-en-Provence, Rouge profond, coll. « Raccords », 2017, p. 219-229
- Lindeperg Sylvie, *Nuit et Brouillard, un film dans l'histoire*, Odile Jacob, 2007
- Lindeperg Sylvie, *Nuremberg, la bataille des images*, Payot et Rivages, coll. « Histoire », 2021
- Longo Sara, *Daniel Arasse et les plaisirs de la peinture*, Paris, éditions de la Sorbonne, coll. « Histoire de l'art », 2022

- Milner Jean-Claude, *La puissance du détail : phrases célèbres et fragments en philosophie*, Paris, Grasset, 2014
- Kuntzel Thierry, « Le travail du film 2 », *Communications*, n°23, 1975, p. 136-153
- Menegaldo Gilles (dir.), *Le cinéma en détails*, Poitiers, La Licorne, 2003
- Nicolas, François, *Les moments favoris : une problématique de l'écoute musicale*, Reims, Noria, 1997
- Niney François, *Le Subjectif de l'objectif. Nos tournures d'esprit à l'écran*, Paris, Klincksieck, 2014
- Rancière Jacques, *Les voyages de l'art*, Paris, Le Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2023
- Jacques Revel, « Microstoria », dans Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt (dir.), *Historiographies, concepts et débats*, Paris, Gallimard, 2010, coll. « Folio histoire », t. 1, p. 529-534
- San Martin Caroline, « De quelle adaptation est-il vraiment question dans *A History of Violence* de David Cronenberg (2005) ? », *TransCreation*, n° 4, mars 2024
- Sirven Hélène, « La méthode Teyssèdre : *Arthur Rimbaud et le Foutoir zutique* », *Nouvelle Revue d'Esthétique*, « Bernard Teyssèdre », Dominique Chateau (dir.), n°32, PUF, 2023/2, p.41-56
- Trias Jean-Philippe, « Des brouillons au film, le mouvement de la création : *Michael Kohlhaas* d'Arnaud des Pallières. Analyse microgénétique d'une scène », *CinétrENS*, n° 3, « Brouillons », ENS Lyon, 2017, p. 7-25
- Vancheri Luc, *Les Pensées figurales de l'image*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/arts visuels », 2011
- Zhong Mengual Estelle, *Apprendre à voir : le point de vue du vivant*, Arles, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2021
- Zabunyan Dork, *Jacques Rancière et le monde des images*, Milan, Mimesis, coll. « Images, médiums », 2023