

LES COULEURS ET LES MOTS

JACQUES LE RIDER

ÉDITION PUBLIÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L'UNIVERSITÉ PARIS VIII

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

Table des matières

AVANT-PROPOS	1
I – <i>Ceux qui restent de marbre face à la couleur. Du Laokoon de Lessing à la modernité</i>	9
L'ancienne unité discursive de la rhétorique picturale et scripturale, 9	
C'est la couleur qui inquiète, 10	
La beauté grecque aurait-elle été polychrome ?, 15	
Il y a peinture et peinture, 20	
Faut-il préférer la sculpture ?, 28	
Du « paragone » aux nouvelles alliances, 37	
Couleurs et images, 39	
II – <i>Rendre la vue à l'écriture. A la recherche d'une synthèse de la peinture et de l'écriture</i>	47
L'idée romantique d'union des arts, 47	
« Exprimer les objets par des touches y répondant en coloris », 50	
Quand la poésie se tourne vers les couleurs du peintre, 58	
L'ekphrasis et l'apprentissage des couleurs par l'écrivain : Diderot, 60	
« Le langage peut tout ou ne peut rien, c'est selon » (A.W. Schlegel), 73	
On ne peut pas « dire la même chose » par la langue et par la peinture (Benveniste), 76	

Sous un tableau, de Paul Celan, ou l'ekphrasis sans paraphrase, 80

« La peinture est proprement un langage lumineux » (Robert Delaunay), 81

Images invisibles et peintures parlantes (Huysmans, Segalen), 87

III – *Goethe : anthropologie, histoire naturelle et poésie des couleurs* 97

La découverte du pays des couleurs, 97

La doctrine des couleurs, 103

Entre science et métaphysique, 109

« Ce reflet coloré n'est autre que la vie », 116

Goethe vu par Nietzsche, 119

Les couleurs et le langage, 123

Les couleurs orientales du « Divan », 125

IV – *La raison réaliste et les toiles délirantes* 131

Les romans de formation de l'artiste (Wackenroder, Tieck), 131

« Les vraies images sont des gravures » (sur E.T.A. Hoffmann), 133

« Le diable qui, vous le savez, est grand coloriste » (Balzac), 138

« Me voici devenu peintre de paysages. C'est épouvantable » (Stifter), 142

Marié avec la peinture, 147

Renoncer à la peinture (Gottfried Keller), 152

L'anti-poétique de la « réalité telle quelle », 153

« La police nécessaire, en dehors de laquelle la folie commence » (Zola), 158

Les Goncourt et Maupassant, 161

L'art et l'illusion des couleurs, 165

V – *Énergie et bonheur des couleurs. Baudelaire, Nietzsche, Stendhal, Rimbaud* 169

Delacroix et Baudelaire : couleurs de vie, de désir et de mort, 169

Les couleurs de la vie et de l'écriture, 175	
Sens des couleurs chez les Grecs et bariolage moderne : Nietzsche, 178	
Nietzsche et l'euphorie des couleurs méridionales, 185	
« Un langage non souillé par l'usage » (Stendhal), 188	
« Azur et verdure insolents » (Rimbaud), 192	
VI – Rembrandt : du clair-obscur de « l'âme allemande » aux couleurs de la modernité	197
L'école du Nord et la tradition italienne, 197	
La redécouverte de Rembrandt au XIX ^e siècle : Taine, Baudelaire, Fromentin, 201	
Hegel et Schopenhauer sur la peinture hollandaise et sur Rembrandt, 208	
Un génie national allemand ?, 210	
Rembrandt métaphysicien : Proust, Hofmannsthal, 215	
Rembrandt et la modernité : Georg Simmel, 217	
De Rodin à Rembrandt, 223	
Le <i>Conte de la couleur</i> de Simmel, 227	
VII – L'union des arts est-elle cause de décadence ?	231
Le retour à la poésie-peinture, fustigé par Max Nordau, 231	
La coïncidence des arts, symptôme de décadence (Nietzsche), 236	
Dégénérescence du coloriste moderne, 241	
Le poète pose des mots sur le papier comme le peintre ses taches colorées sur la toile, 244	
VIII – Hofmannsthal et Van Gogh, Rilke et Cézanne, Proust et Ver Meer : la poésie à l'école de la couleur	249
« On dit que les jardins sont morts : viens et regarde » (Stefan George), 249	
« Ces rouges, ces bleus, leur véracité simple » (Rilke), 253	
Le travail du poète et la réalisation du peintre : « Hortensia bleu », 255	
Le commerce des couleurs entre elles (Hofmannsthal), 259	
L'importance existentielle des couleurs, 265	
« La fête inconnue et colorée » (Proust), 269	

- IX – *Les couleurs de l'expressionnisme : Kokoschka, Schönberg, Kandinsky et Trakl* 277
- De la Sécession à l'explosion : 1908 et 1909, 277
 Faut-il absolument être abstrait ?, 286
 Kokoschka et Kandinsky : contours et couleurs, 291
 Peintres, musiciens et poètes : Kokoschka, Kandinsky et Schönberg, 295
 La nouvelle mystique des couleurs, 300
 Georg Trakl, 303
 Poésie abstraite ?, 308
- X – *La cécité moderne et la reconquête postmoderne de la vision* 319
- De l'émancipation moderne des couleurs à leur disparition dans la postmodernité, 319
 L'anesthésie postmoderne selon Lyotard, 321
 Baudrillard, Virilio, Wim Wenders, 323
 Ce que voient les aveugles postmodernes : Peter Handke, 326
 Faut-il réenchanter le monde moderne ? Botho Strauss, 329
 L'impossibilité de peindre le monde : Thomas Bernhard, 338
 La leçon de la Sainte-Victoire : Peter Handke, 341
- XI – *Ce que montrent et ce que cachent les couleurs dans la psychanalyse freudienne* 351
- Les rêves et les souvenirs-écrans de Sigmund Freud, 351
 L'audition colorée, selon Hermine Hug-Hellmuth, 358
 Couleurs de vie et couleurs de mort : Giovanni Segantini interprété par Karl Abraham, 361
 L'inconscient des couleurs, 364
- XII – *Du scepticisme linguistique à l'analyse des jeux de langage* 369
- Est-il raisonnable que les aveugles seuls en débattent ?, 369
 La position du scepticisme linguistique : Nietzsche, Mauthner, 374

TABLE DES MATIÈRES

La tradition autrichienne de pensée sur les couleurs (Brentano et Marty), 377

L'analyse des sensations de couleur selon Ernst Mach et John Locke, 382

Alexius Meinong et Otto Neurath, 386

Le questionnement de Wittgenstein, 388

Le paradoxe du peintre qui ne voyait plus les couleurs, 396

Après Wittgenstein, 399

CHOIX BIBLIOGRAPHIQUE 403

INDEX NOMINUM 413