RÉGIS DEBRAY

VIE ET MORT DE L'IMAGE

UNE HISTOIRE DU REGARD EN OCCIDENT

GALLIMARD

Remerciements	7
Avant-propos	9
Au croisement de l'histoire de l'art, des religions et des techniques.	
I. GENÈSE DES IMAGES	
I. La naissance par la mort	15
Racines: imago, eidôlon, représentation, 17. – L'image avant l'idée: le mortel immortalisé par l'effigie, 23 – Le stade du miroir: la recomposition par l'image du corps décomposé, 26 – La détresse magique: la magie, appel au secours et non domaine d'objets (André Breton), 29 – La mort en péril: la puissance imaginaire, fonction de l'impuissance pratique, 33 – L'éternel retour: le hors-temps de l'art et le tout-temps de la mort, 37.	
II. La transmission symbolique	43
Symbolique est toute réunion, $45 - La$ parole muette : la rivalité du mot et de l'image. L'exemple de Bergotte, $45 - Le$ visible n'est pas lisible : l'incapacité du	

modèle linguistique (code, système, double articulation). Suggestion et expression, 53 – *Transmission et transcendance*: rationalité du rapport sacral au monde visible. Les glissements contemporains du sacré, de l'image vers l'imagier. Transmission et communication en rapport inverse, 60 – *La fatale « autonomie de l'art »*: aliénation, autonomie, autoréférence. Dangers de la réflexion, 66 – *Le sens et le groupe*: l'impossible vœu contemporain, remplacer la représentation par la présence, 69.

III. Le génie du christianisme

L'interdit scripturaire: Le Verbe est homme, l'Image est femme. Effets de ce fantasme, 78 – Un monothéisme dissident: l'exception chrétienne réhabilite la Chair, donc l'Image. Concile de Nicée II (787), 82 – La matrice Incarnation: double nature du Christ et de l'image. Le débat entre spirituel et charnel en peinture, 87 – La tentation du pouvoir: raison d'image, raison d'État. La propagande par l'image, contrainte d'organisation, 91 – La révolution de la croyance: credo, crédit, accréditation rendent l'image indispensable. Le juste milieu chrétien. Catholicisme et cinéma, 96 – L'enjeu stratégique: l'outil et l'enjeu de la puissance politique. Byzance, France, Amérique, 102.

IV. Vers un matérialisme religieux

Le défi médiologique : réunifier le corps et l'esprit des images, 111 – « L'efficacité symbolique » : le visible comme projection culturelle, 115 –Le télescopage des temps : le réservoir du primitif et l'immémorial de l'espèce. L'art a donc un temps d'avance sur l'idée, 118 – Le vice héréditaire: la mal-aimée de l'esthétique, la technique, 125 – L'exception des grandsoncles : Valéry et Benjamin. 1934, année faste, 129 –

75

Resserrer les ciseaux: le face-à-face du connaisseur et du sociologue. Fusionner les approches interne et externe de l'image, 132 – L'obstacle humaniste: accéder au sujet par l'objet, ou sortir de l'homme pour comprendre l'homme, 135 – Kant par Castelli: la Critique du jugement jugée par un praticien moderne. Relations du marché et du concept, 139.

II. LE MYTHE DE L'ART

V. La spirale sans fin de l'histoire

Un mot ripolin: l'illusion d'universalité, 157 – L'enjeu d'un article défini: l'illusion d'unicité, 160 – Tel père, telle fille: l'illusion du temps linéaire dans l'histoire de l'art, 162 – Le réemploi d'une vieillerie, l'avantgarde: le nouveau recyclé par les news, 164 – La cage d'escalier: l'immobile révolution des formes et l'accélération des cycles de l'image, 168.

VI. Anatomie d'un fantôme: «l'art antique»

Une chronologie défaillante, 179 – « L'art grec » : une hallucination collective? : pas d'art sans discours sur l'art, 180 – Questions de vocabulaire : la primauté du savoir sur le faire invalide l'esthétique, 183 – Le pourquoi d'une absence : dans le modèle intellectualiste de causalité, Dieu a le monopole de l'originalité. On ne crée qu'une fois, 192 – Le cas romain : la peinture subordonnée à l'architecture, 195 – L'écho chrétien : l'opposition des arts mécaniques et des arts libéraux, 198

VII. La géographie de l'art

Le paysage absent : un genre tardif. La perception conquise sur la prière, 203 – La profanation du monde : la pénible victoire du Nord sur le Sud et du

155

177

réel sur l'Idée. L'apparition concomitante de l'autoportrait, 207 – *L'après-paysage*: du terroir à l'environnement, ou de l'œuvre au patrimoine. Saint Luc, le patron des peintres, avait pour symbole un bœuf. Fin des paysans, fin de l'art?, 212.

VIII. Les trois âges du regard

Premier repérage: Logosphère = Idole. Graphosphère = Art. Vidéosphère = Visuel. Grèce, Italie, Amérique. L'art est d'Occident, 221 – Panoramique : présence, représentation, simulation. La trilogie de Peirce: indice, icône, symbole. Réactivation postmoderne de l'archaïque, 225 – Indice, icône, symbole, 230 - L'écriture au commencement : l'invention de l'écriture comme libération de l'image. 233 – L'ère des idoles : l'âge des images à efficacité immédiat, ou idoles, inclut la période chrétienne de l'icône. Byzance fait passer l'Orient grec dans l'Occident gothique, 236 - L'ère de l'art : elle s'inaugure avec la réunion d'un lieu spécialisé et d'une théorie générale. Naissance conjointe du Musée et de l'Esthétique. Rôle de l'imprimerie. La perspective donne un sujet à la vision. Les périodes internes à l'ère de l'art, 241.

IX. Une religion désespérée

Encore une mort de l'art? : récurrence du thème depuis Pline l'Ancien. L'argent a sauvé l'art moderne, 257 – Le gai capital : l'échange généralisé et le devenir-signe des images. L'annexion par la publicité, 261 – Pontifex maximus : le projet d'unifier le monde par le Beau, 264 – Le sublime et l'échec : André Malraux et les méprises de l'esthète. Le sacré est intransportable, 267 – Le savoir et le sens : la différence entre valeurs et vérités. Pourquoi il n'y a pas d'art universel ni de spiritualité mondiale, 271 – Le symptôme alexandrin : la primauté de là manière sur la matière,

219

ou du musée sur l'œuvre, propre à la Modernité tardive rappelle l'Antiquité tardive, 276.

III. L'APRÈS-SPECTACLE

X. Chronique d'un cataclysme

281

Le premier choc des photos, 1839: gravure, litho, daguerréotype. Le débat du mécanique et du vivant. L'exaltation de la peinture par la photographie, 283 – Le «roi-cinéma», 1895: poètes, philosophes et peintres face à l'invention, 290 - La télé couleurs, 1968 : caractéristiques du support vidéo. Un nouvel espace-temps, 293 - La fin du spectacle: devant l'image mais dans le visuel. Diffusion n'est pas projection. La dominance audio, 297 - La bombe numérique, 1980 : la victoire de Pythagore. L'image enfin n'est plus imitation. Le virtuel, l'abstraction et la chair du monde. Vers un Bauhaus électronique?. 300 - La technique comme Poétique : nouveaux rapports entre les arts visuels. La sensorialité collective modelée par l'image capitale du moment. Sculpture, B.D., danse, 308.

XI. Les paradoxes de la vidéosphère

319

L'archaïsme post-moderne: le retour des idoles. Le visuel et l'idéalisme absolu. Principe de plaisir et de réalité. L'évacuation de l'Autre, 321 – Télé-communication et ciné-communion: programmation et production. Direct et différé. Instant-replay et flash-back. Instant et Histoire. Moralité et moralisme des deux types d'images, 328 – Visiomorphoses: l'individualisme et le petit écran. La T.V. comme trieur de l'Être. Les nouveaux critères d'autorité, 343 – L'impensé collectif: les quatre handicaps de l'image: la négation, l'universel, le métaniveau et les flexions

du temps. Les changements de mentalité collective qui en ont découlé, 347.

XII. Dialectique de la télévision pure

353

Le cercle sans fin de la thèse et de l'antithèse, 355 – L'organe de la démocratie: avantages et inconvénients du «nouvel espace civique». Renversement dans les technologies du faire-croire. L'inégalité devant l'image. La visibilité comme principe de hiérarchie sociale. Un césarisme du troisième type. Iconomie, économie, 357 - L'ouverture au monde : internationalisation des images et repli communautaire. La géographie de l'actualité. Satellites de diffusion et devoir d'ingérence. L'Europe sans visuel. Une image diffusée est un rapport social, 366 – La conservation du temps : l'archive analogique et l'effet patrimoine. Le temps déshistorisé. L'actualité, notre éternité aveugle, 371 - L'effet de réalité: la vidéo, constatif absolu. Les illusions de l'objectivité. Le temps réel et le parler vrai. L'image numérique de demain: truquages, authenticité, vraisemblance, 374.

Douze thèses sur l'ordre nouveau et une ultime question

383

Un appareil de vision est un système de croyance. Les esprits se parlent mieux que les regards. Yidéocratie et démocratie. L'insolite équation visible = réel = vrai. Les progrès du regard. Réhabiliter l'invisible.

Bibliographie générale