

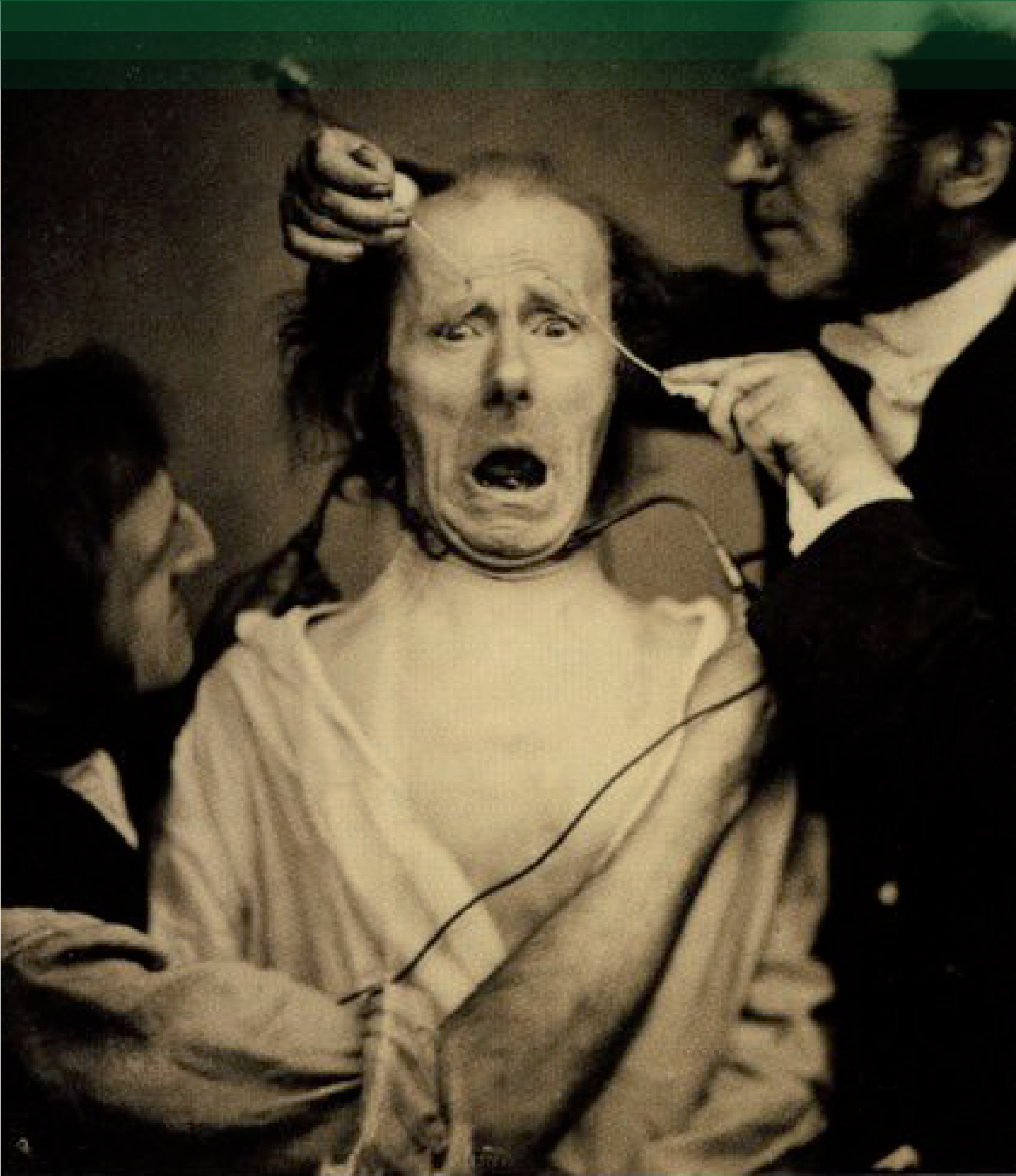
LANGUAGES DU VISAGE & EXPRESSIONS DE L'EMOTION

PROSEMINAIRE BACHELOR

Prof. Victor I. Stoichita et ass. dipl. Vincent Borcard

SA 2012 - Mardi 10:15

PRESENCE OBLIGATOIRE A LA SEANCE DU 18.09.12

A.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Norbert Borrmann, *Kunst und Physiognomik*, Köln, 1994

Flavio Caroli, *Storia della Fisiognomica*, Milano, 1995

Martin Porter, *Windows of the soul : physiognomy in European culture, 1470-1780*, Clarendon Press, Oxford, 2005

David Le Breton, *Des visages : essai d'anthropologie*, A. M. Métailié, Paris, 2003

François Delaporte, *Anatomie des passions*, Presses univ. de France, Paris, 2003

Lucy Hartley, *Physiognomy and the meaning of expression in nineteenth-century culture*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001

Geschichten der Physiognomik : Text, Bild, Wissen, Rüdiger Campe, Manfred Schneider (Hg.), Rombach, Freiburg im Breisgau, 1996

Jean-Jacques Courtine, *Histoire du visage : exprimer et taire ses émotions : (du XVIe siècle au début du XIXe siècle)*, Payot & Rivages, Paris, 1994

Art, perception and reality, E. H. Gombrich, Julian Hochberg, Max Black, Johns Hopkins Univ. Press, London / Baltimore, 1984

La physiognomonie : problèmes philosophiques d'une pseudo-science / textes réunis par C. Bouton, V. Laurand et L. Raïd, Kimé, Paris, 2005

Jean Clair, *L'âme au corps : arts et sciences, 1793-1993*, Réunion des musées nationaux, Paris, 2002

1. INTRODUCTION A LA PHYSIOGNOMONIE (02.10.12)

Cet exposé doit permettre d'introduire la *méthode* de la Physiognomonie.

Cette pseudo-science cherche à lier le caractère d'une personne à certains de ses traits physiques. Toutefois, la physiognomonie ne constitue pas un champ uniforme, elle est déclinée au fil des siècles et des traités en de multiples propositions. De plus, de nombreuses sciences annexes viennent la compléter ou la contredire, tel que la phrénologie ou la métoscopie.

Illustration pour Jean-Baptiste della Porta, *De humana physiognomonia libri IV*, 1586, Naples

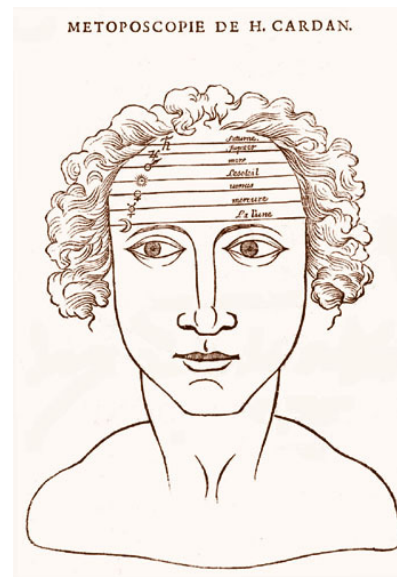

Illustration pour Jérôme Cardan, *La Métoposcopie*, 1658 (trad. français)

Sources principales :

Jean-Baptiste della Porta, *De humana physiognomonia libri IV*, Naples, 1586
Jérôme Cardan, *La Métoposcopie*, 1658

Ouvrages principaux :

Divers ouvrages généraux sur la physiognomonie (disponibles dans l'appareil de séminaire)

2.

LE PORTRAIT RENAISSANCE

(09.10.12)

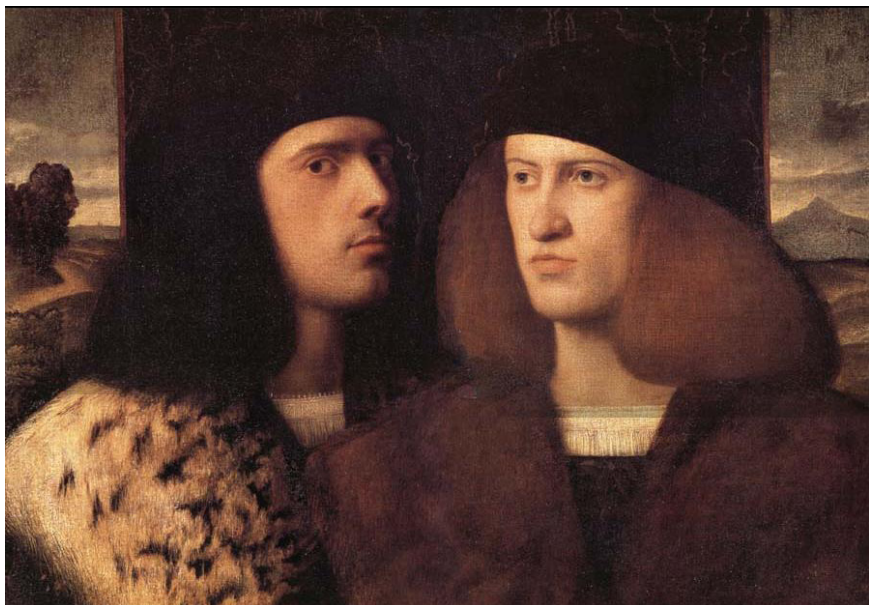
Cet exposé doit servir à aborder la question du portrait à la Renaissance.

La Renaissance voit l'essor d'un nouveau type d'image : le portrait peint. Sous la double influence des peintres et des commanditaires de l'époque, le portrait subit durant le 15ème siècle et le 16ème siècle des développements et des métamorphoses. Durant cette évolution non linéaire, le moment où le personnage peint regarde en direction du spectateur peut être vu pour plusieurs raisons comme un moment clé. Notamment parce qu'ainsi : un dialogue s'instaure en le personnage peint et le spectateur.

Dans cet exposé, il faut principalement aborder les portraits peints par Antonello da Messina, Giovanni Cariani et Léonard de Vinci.

Antonello da Messina, *Portrait d'un homme qui rit*, 1470

Giovanni Cariani

Sources principales :

Giorgio Vasari, *La vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, 1550-1568

Ouvrages principaux :

Keith Christiansen et Stefan Weppelmann (sous la direction de), *The Renaissance Portrait, from Donatello to Bellini*, The Metropolitan Museum Of Art, New York, 2012

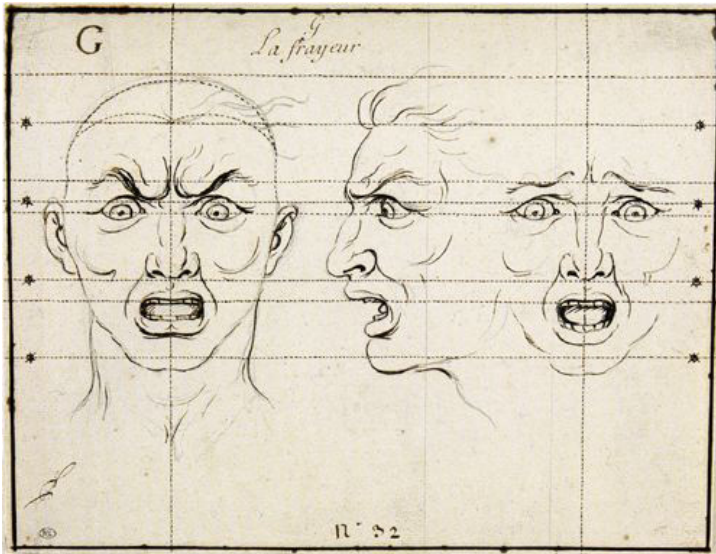
Christoph Wilhelmi (sous la direction de), *Porträts der Renaissance, Hintergründe und Schicksale*, Reimer

3.

CONFERENCE DE CHARLES LE BRUN SUR L'EXPRESSION (16.10.12)

Cet exposé doit servir à aborder la théorie physiognomonique de Charles le Brun. Plus spécifiquement, il est important de décrire l'usage pouvant être fait par certains peintres de cette théorie sur les passions.

En 1668, Charles le Brun donne sa conférence sur l'expression à l'Académie Royale de peinture et de sculpture. Ce n'est qu'en 1698 que sera publié de manière posthume sa théorie sous le titre *Conférence sur l'expression générale et particulière*.

Charles le Brun, *la frayeur*, illustration pour
l'Expression des passions, 1668

Charles le Brun, *Moïse défendant les filles de Jéthro*

Sources principales :

Charles le Brun, *Conférence sur l'expression générale et particulière*, 1698
René Descartes, *Les Passions de l'âme*, 1649

Ouvrages principaux :

Richard Meyer, *Introduction : The Problem of the Passions*. In : Richard Meyer, *Representing the Passions : Histories, Bodies, Visions*, 2003, Getty Research Institute

Jennifer Montagu, *The expression of the passions : the origin and influence of Charles le Brun's Conférence sur l'expression générale et particulière*, Yale University Press, London / New Haven, 1994

Stéphanie Ross, *Painting the passions : Charles le Brun's Conférence sur l'expression*. In : *Journal of the History of Ideas*, XLV, 1 (1984), pp. 25-47

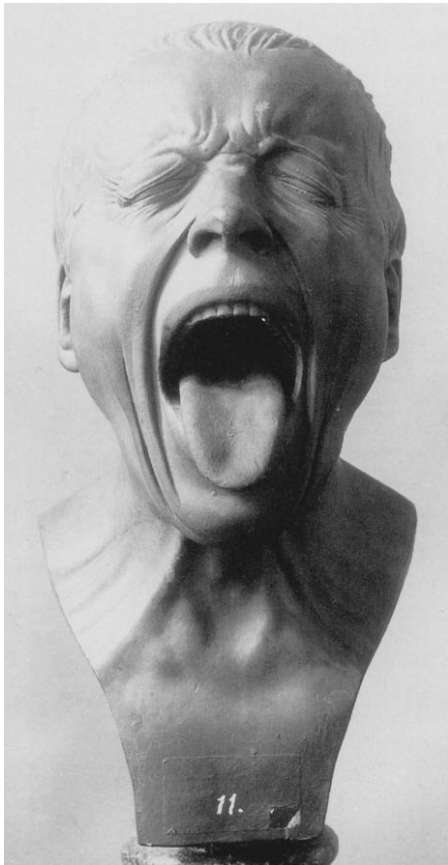
4.

FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT / JOHANN KASPAR LAVATER
(23.10.12)

Cet exposé doit servir à aborder deux pratiques différentes portant sur le visage et l'expression. A partir des visages sculptés de Franz Xaver Messerschmidt et des visages de profil de Johann Kaspar Lavater, il faut démontrer deux traitements possibles du visage durant le 18ème - artistique et théorique.

Franz Xaver Messerschmidt est un sculpteur d'origine allemande. Durant sa vie, il sculpte 69 *Charakterköpfe*.

En 1775-1778 est publié *L'art de connaître les hommes par la physionomie* (*Physiognomische Fragmente*). Cet ouvrage jouit d'un grand succès. Johann Kaspar Lavater y développe une théorie physiognomonique essentiellement basé sur le profil ombré d'un sujet.

Franz Xaver Messerschmidt, *Charakterkopf*

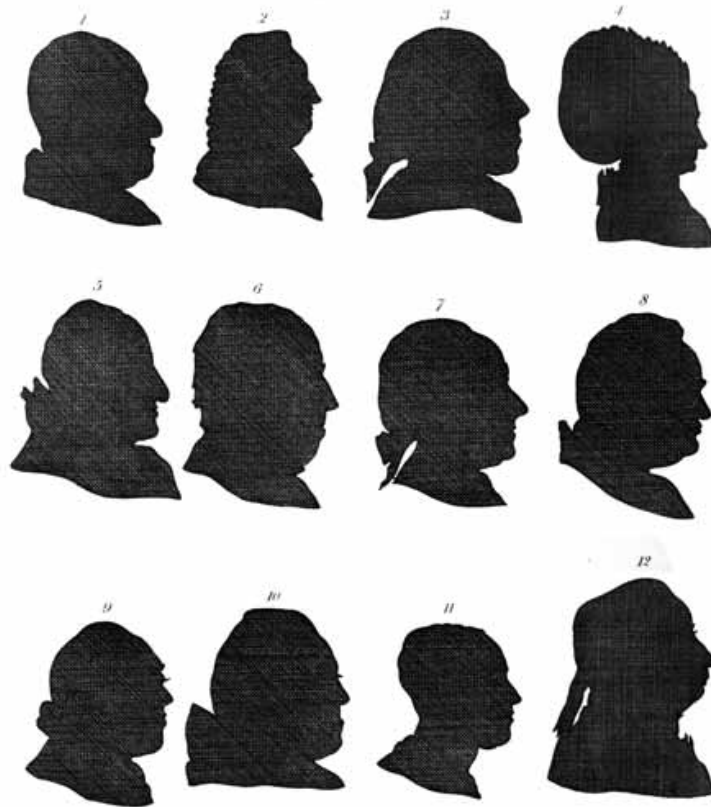

Illustration pour Johann Kaspar Lavater, *L'art de connaître les hommes par la physionomie*, 1775-1778

Sources principales :

Johann Kaspar Lavater, *L'art de connaître les hommes par la physionomie*, 1775-1778

Ouvrages principaux :

Michael Krapf (sous la direction de), *Franz Xaver Messerschmidt, 1736-1783*, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2002

Maria Potzel-Malikova (sous la direction de), *Franz Xaver Messerschmidt*, Officina Libraria, 2010

5.

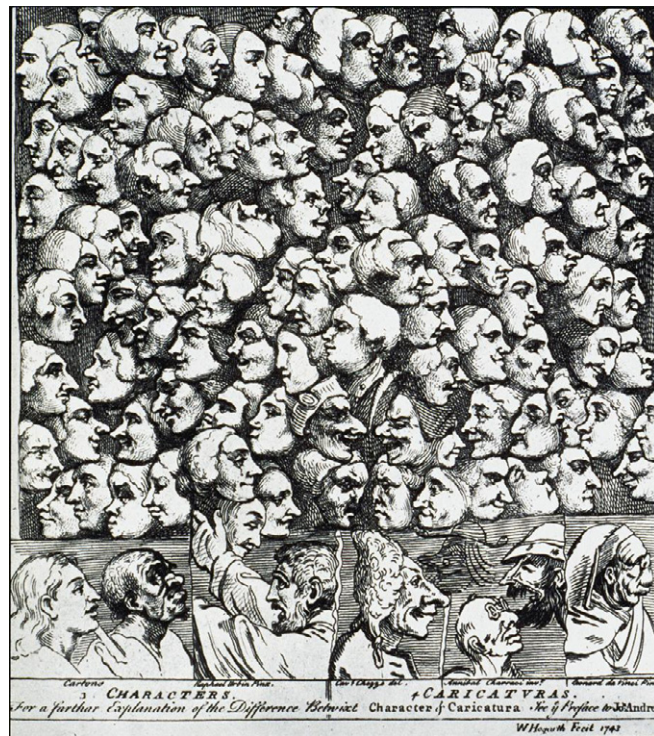
WILLIAM HOGARTH / GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
(30.10.12)

Cet exposé doit servir à démontrer le lien existant entre les écrits de Georg Christoph Lichtenberg et les gravures de William Hogarth.

Georg Christoph Lichtenberg était avant tout un scientifique mais il nous a légué un grand nombre de réflexions plus générales sur la nature humaine. Il fut notamment un grand commentateur du peintre et graveur William Hogarth. Dans ses satires, William Hogarth propose une alternative à la physiognomonie de Johann Kaspar Lavater.

William Hogarth, *Autoportrait*, 1764, Museum of London

William Hogarth, *Characters and Caricatures*, 1743, New York Public Library

Sources principales :

- G. C. Lichtenberg, *Le Miroir de l'âme*, collection Domaine romantique, Edition José Corti, 2012 (première édition 1997)
- G. C. Lichtenberg, *Schriften und Briefe*, 1972, Carl Hanser Verlag, München (téléchargeable sur archive.org)

Ouvrages principaux :

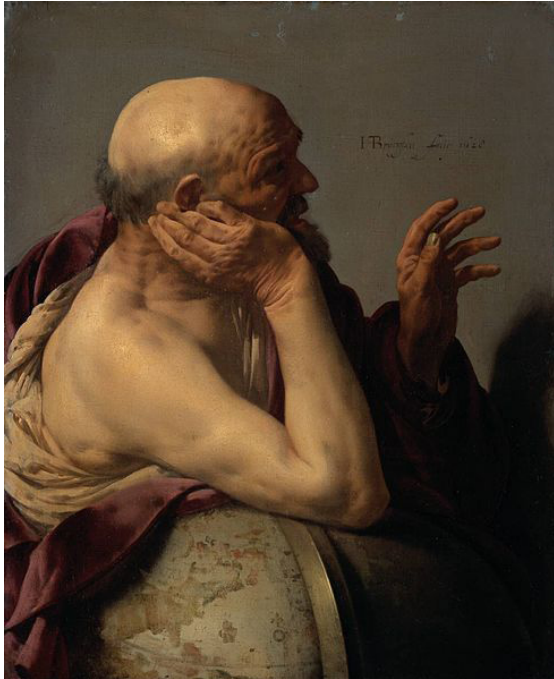
- Bernadette Fort et Angela Rosenthal, *The Other Hogarth, Aesthetics of Difference*, Princeton University Press, 2001
- The Index of the Mind*. In : Jenny Uglow, *Hogarth : A Life and a World*, Faber and Faber, 1997
- Hans-Georg von Arburg, *Kunst-Wissenschaft um 1800 : Studien zu Georg Christoph Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren*. In : Lichtenberg studien 11, Wallstein, Göttingen, 1998

6.

**PERSISTANCE DU PLEURER D'HERACLITE ET DU RIRE DE DEMOCRITE A LA RENAISSANCE
(06.11.12)**

Cet exposé doit servir à démontrer la persistance de la légende du pleurer d'Héraclite et du rire de Démocrite à travers certains peintres de la Renaissance.

Le mythe des philosophes grecs Héraclite et Démocrite, l'un pleurant et l'autre riant, est repris par certains peintres de la Renaissance. On peut notamment citer Rubens, Jordaens et ter Brugghen.

Hendrick ter Brugghen, *Héraclite*, 1628, Rijksmuseum

Hendrick ter Brugghen, *Démocrite*, 1628, Rijksmuseum

Analyse des sources :

- Serge Mouraviev, *Heraclitea III.1, Recensio : Memoria, Testimonia de Vita, Morte ac Scripto (cum effigiebus)*, Academia Verlag, Sankt Augustin (principalement la partie A.b. intitulée L'iconographie d'Héraclite)
- Serge Mouraviev, *Heraclitea II.A.4, Traditio (A), A Maximo Confessore usque ad Petrarcham*, Academia Verlag, Sankt Augustin (principalement la dernière partie consacrée aux auteurs du XIIème au XVème siècle)

Source :

- Hippocrate, textes apocryphes (Yves Hersant, *Sur le rire et la folie*, Petite Bibliothèque Rivages, 1989)

Ouvrages principaux :

- Aneta Georgievska-Shine, *Rubens and the Archaeology of Myth, 1610-1620 : visual and poetic memory*, Ashgate Publishing Limited, 2009
- Rubens : A Master in the Making*, (cat.), National Gallery, London, 2005
- Rubens and his books*. In : Frans Baudouin, *Rubens in Context, Selected Studies*, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16e en de 17e eeuw
- Leonard J. Slatkes et Wayne Franits, *The Paintings of Hendrick ter Brugghen, Catalogue Raisonné*, John Benjamins Publishing Company, 2007
- Voir aussi : bibliographie indiquée dans note 24, chapitre 8 de Victor I. Stoichita et Anna Maria Coderch, , *Goya : The last carnival*, Reaktion Books, London, 1999

7. LES MONOMANES DE GERICAULT (13.11.12)

Cet exposé doit servir à mettre en lumière les stratégies de représentation utilisées par Géricault dans sa série des monomanes.

Autour de 1820, Théodore Géricault peint dix toiles représentant chacune un patient atteint d'un trouble mental. Ces toiles démontrent l'intérêt de l'époque pour la folie. Elles soulignent aussi une des limites d'un diagnostic qui serait uniquement basé sur le visage du patient.

Théodore Géricault, *Le Monomane du vol* ou *Le fou aliéné* ou *Le cleptomane*, 1822, Musée des Beaux-Arts, Gand

Théodore Géricault, *La Monomane du jeu*, vers 1820, Louvre, Paris

Ouvrages principaux :

Gregor Wedekind, *Le portrait mis à nu. Théodore Géricault und die Monomanen*, Deutscher Kunstverlag, 2007.

Albert Boime, *Portraying Monomaniacs to Service the Alienist's Monomania: Géricault and Georget*, Oxford Art Journal, vol.14, no.1, 1991, p.79-91.

Margaret Miller, *Géricault's Paintings of the Insane*, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1940-1941, Vol.IV, pp.151-163.

Régis Michel, *Géricault*, T. 1 & 2, La Documentation française, 1996 (actes de colloque)

Source principale :

Charles Clément, *Géricault: Etude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l'oeuvre du maître*, Paris, 1868 (disponible sur Google Books)

8. LOUIS-LEOPOLD BOILLY. DES CARICATURES ? (20.11.12)

Dans cet exposé, il s'agit de démontrer les stratégies de représentation que Louis-Leopold Boilly utilise dans ses tableaux de portraits en *nuage*.

Certaines peintures tardives de Louis-Leopold Boilly se situent à la limite entre une physiognomonie scientifique et la caricature. Ce caractère limite de certaines oeuvres de Boilly était à l'époque de leur création sujet à débat.

Louis-Léopold Boilly, Réunion de trente-cinq têtes d'expression, 1823-25, collection William I. Koch, New York

Louis-Léopold Boilly, Une loge, un jour de spectacle gratuit, 1830, Musée Lambinet, Versailles

Ouvrages principaux :

Annie Scottez-De Wambrechies et Florence Raymond, *Boilly (1761-1845)*, Edition Aurore de Neuville, 2011

Susan L. Siegfried, *The Art of Louis-Leopold Boilly: Modern Life in Napoleonic France*, Yale University Press, 1995

9. LE CONCOURS DE LA TÊTE D'EXPRESSION (27.11.12)

Cet exposé doit servir à comprendre la modification que subit le traitement figuratif des passions dans le cadre du Concours de la tête d'expression de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Le concours de la Tête d'expression de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, fondé sous l'impulsion du comte de Caylus, permet de comprendre l'usage que les peintres font des différentes théories physiognomoniques durant plus d'un siècle.

Emile Signol, *La tristesse*, 1828, ENSBA, Paris

Jean-André Rixens, *Béatrix*, 1875, ENSBA, Paris

Ouvrages principaux :

Catherine Schaller, *L'expression des passions au XIXème siècle. Le concours de la Tête d'expression à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Théories de l'expression des passions et analyse des toiles du concours*, 2003

Sources principales :

Johann Joachim Winckelmann, *Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques en peinture et en sculpture*, première traduction française 1775
Denis Diderot, *Essais sur la peinture*, 1765

10. DISDERI ET LA PHOTO-CARTE (04.12.12)

Cet exposé doit servir à mettre en lumière la production de «Photos-Cartes» en se basant principalement sur la production d'Eugène Disdéri.

Durant la seconde partie du 19ème siècle, notamment sous l'impulsion d'Eugène Disdéri, la «photo-carte» connaît un essor considérable. L'évolution de certains procédés techniques permet cette évolution.

André Adolphe Eugène Disdéri, *Le Panthéon de Paris*, carte publicitaire, montage de 380 cartes de visite

André Adolphe Eugène Disdéri, *Ministres du Second Empire*, vers 1860

Ouvrages principaux:

François Boisjoly, *La photo-carte : portrait de la France du 19ème siècle*, 2006, Lieux Dits, Paris
Sylvie Aubenas, *Le petit monde de Disdéri : Un fond d'atelier du Second Empire*.

In : *Etudes photographiques*, 3, novembre 1997

André Rouillé, *La photographie en France, Textes et controverses : une anthologie 1816-1871*, Macula, 1989

Sources principales:

Eugène Disdéri, *Essai sur l'art de la photographie*, Séguier, Anglet, 2003

11.

GUILLAUME DUCHENNE DE BOULOGNE

(11.12.12)

Cet exposé doit servir à mettre en lumière l'usage que Guillaume Duchenne de Boulogne faisait de la photographie lors de ses expériences électro-physiologiques.

Vers le milieu du 19ème siècle, Guillaume Duchenne de Boulogne expérimente l'usage de l'électricité sur certains sujets. Il cherche à identifier le lieu exact de certaines affections. Pour nous, historiens de l'art, l'intérêt de ces expériences est qu'elles ont été documentées par la photographie.

Guillaume Duchenne de Boulogne, *Contraction combinée des peauciers et des sourciliers, associée à l'abaissement volontaire de la mâchoire inférieure: effroi mêlé de douleur, torture*

Guillaume Duchenne de Boulogne, *photographie*

Ouvrages principaux:

Georges Didi-Hubermann, *L'invention de l'hystérie: Charcot et l'iconographie photographique de la Salpêtrière*, Macula, Paris, 1982

Monique Sicard, *Duchenne de Boulogne, médecin-photographe (1806-1875)*, disponible sur www.item.ens.fr

Catherine Mathon (sous la direction de), *Duchenne de Boulogne*, catalogue de l'exposition réalisée du 26 janvier au 4 avril 1999 à l'Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1999

Sources principales:

Guillaume Duchenne de Boulogne, *Mécanisme de la physionomie humaine ou analyse électro-physiologique de l'expression des passions*, Paris, 1876

12. LES TYPOLOGIES DE CRIMINELS (18.12.12)

Cet exposé doit servir à mettre en lumière deux tentatives d'identification de certaines prédispositions criminelles élaborées par Francis Galton et Cesare Lombroso

A la fin du 19ème siècle, Francis Galton réalise un grand nombre de *portraits composites*. En superposant différentes images de criminels, il pense ainsi arriver à déterminer des typologies de certaines classes de criminels qui se fonderaient sur leur apparence physique. Presque en même temps, Cesare Lombroso, utilise aussi l'analyse de traits physiognomoniques pour fonder sa théorie d'identification de criminels.

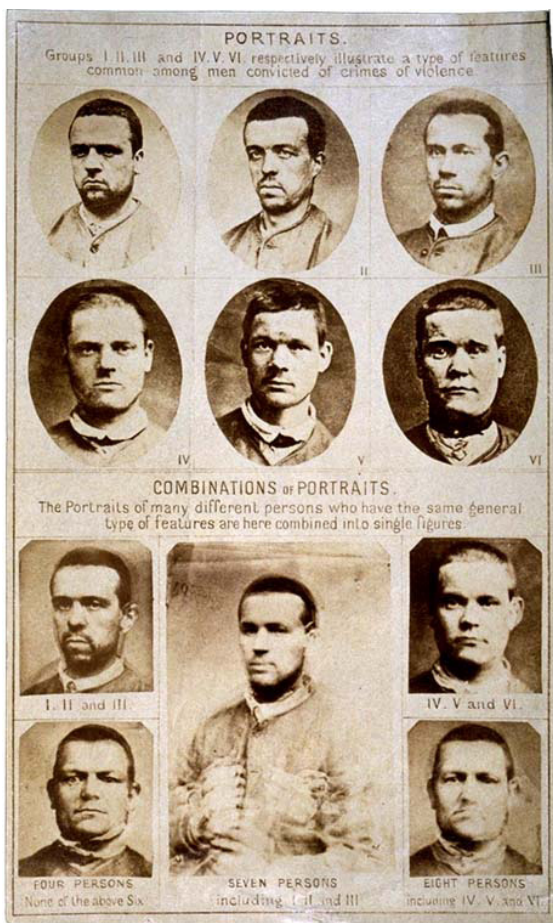

Planche pour Francis Galton, *Inquiries into Human Faculty and its Development*, 1883

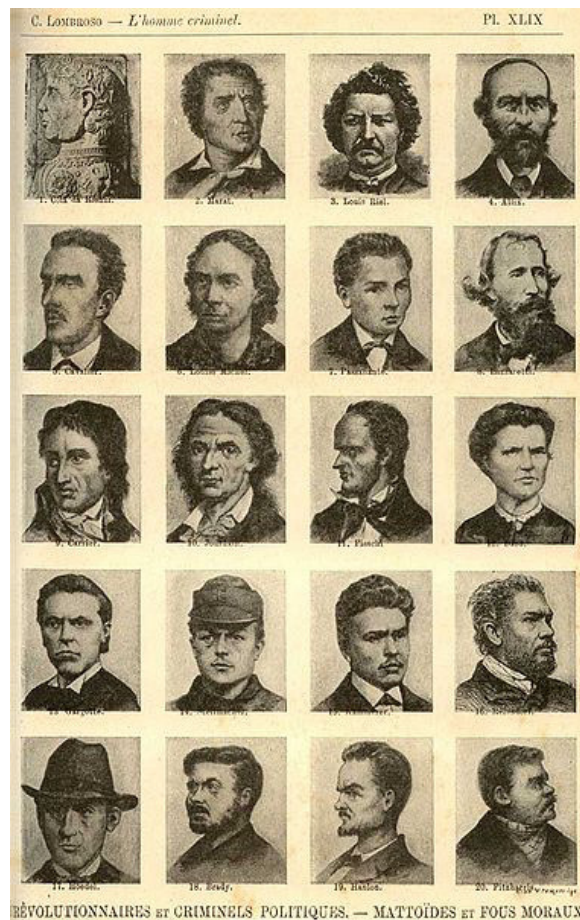

Planche pour Cesare Lombroso, *L'homme criminel*, 1887

Ouvrages principaux:

- David G. Horn, *The Criminal Body : Lombroso and the anatomy of deviance*, Routledge, New York, 2003
- Silvana Turzio, *Lombroso e la fotografia*, B. Mondadori, Milano, 2005
- Ruth Schwarz Cowan, *Sir Francis Galton and the study of heredity in the nineteenth century*, Garland Publishing, New York / London, 1985
- Michael George Bulmer, *Francis Galton : pioneer of heredity and biometry*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003

Sources principales:

- Cesare Lombroso, *Criminal Man*, Duke University Press, Durham, 2006
- Francis Galton, *Inquiries into Human Faculty and its Development*, Macmillian, London, 1883

1.
INTRODUCTION A LA PHYSIOGNOMONIE
(02.10.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

2.
LE PORTRAIT RENAISSANCE
(09.10.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

3.
CONFERENCE DE CHARLES LE BRUN SUR L'EXPRESSION
(16.10.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

4.
FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT / JOHANN KASPAR LAVATER
(23.10.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

5.
WILLIAM HOGARTH / GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
(30.10.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

6.
PERSISTANCE DU PLEURER D'HERACLITE ET DU RIRE DE DEMOCRITE A LA RENAISSANCE
(06.11.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

7.
LES MONOMANES DE GERICAULT
(13.11.12)

EXPOSE:
PREMIER INTERVENANT:
PV:

8.

LOUIS-LEOPOLD BOILLY. DES CARICATURES ?

(20.11.12)

EXPOSE :

PREMIER INTERVENANT :

PV :

9.

LE CONCOURS DE LA TÊTE D'EXPRESSION

(27.11.12)

EXPOSE :

PREMIER INTERVENANT :

PV :

10.

DISDERI ET LA PHOTO-CARTE

(04.12.12)

EXPOSE :

PREMIER INTERVENANT :

PV :

11.

GUILLAUME DUCHENNE DE BOULOGNE

(11.12.12)

EXPOSE :

PREMIER INTERVENANT :

PV :

12.

LES TYPOLOGIES DE CRIMINELS

(18.12.12)

EXPOSE :

PREMIER INTERVENANT :

PV :