

Le récit dans l'art depuis le Moyen Âge – Présentation et première bibliographie

Question diachronique au programme de l'option Histoire des arts du concours B de l'École Nationale des Chartes

Session 2025

Qu'il s'agisse des récits sur lesquels se fondent les images et les objets d'art, de ceux que (se) constituent ses regardeurs, ou des « mises en récits » opérées par les historiens de l'art, ce programme se concentre sur un aspect caractéristique de l'art occidental : l'image et l'objet d'art racontent. Et les récits visuels qu'ils déploient ne cessent de générer d'autres récits – fictions ou légendes, articles scientifiques ou divagations rêveuses ; dialogues d'œuvres entre elles ou soliloques des regardeurs.

L'appartenance de la terminologie du récit au champ des études littéraires invite d'emblée à questionner la relation entre une narrativité en images et ses éventuelles sources écrites. Figurer une histoire en images revient-il à imiter la narration textuelle, ou à en reproduire pour l'œil l'exacte dramaturgie ? Quels sont les potentiels d'une narrativité visuelle par rapport à ceux du langage verbal ? Ce que la figuration doit à sa source a appelé de multiples réponses de la part de la recherche en histoire de l'art, postulant chez les modernistes une forme de primauté de l'écrit sur le visuel, ou l'inverse chez les médiévistes ! A l'époque contemporaine, les tensions sont fortes entre une conception qualifiée de pensée de l'art et de la forme (Gestalt) supposée autonome et la conviction matérialiste que l'image ne fait qu'illustrer un référent textuel. L'approche de cette dialectique reliant l'image narrative à son environnement culturel peut ainsi admettre de multiples interactions et reformulations, passant notamment par l'oralité et un dialogue entre l'imaginaire collectif, l'imaginaire individuel et la culture visuelle (Hans Belting, *Pour une anthropologie des images*, 2001).

Le récit figuré en appelle à une multitude de modalités plastiques permettant la mise en forme et en espace d'une narration par l'image fixe, filmique ou numérique, l'architecture, la mode ou l'objet d'art. Monument, robe, tableau, sculpture, film, livre, interface numérique ou objet d'art : à chaque fois est engagée l'adéquation du récit en images avec son support, ses dimensions, son volume, façonnant son efficacité visuelle et sa réception, condensant ou dilatant le récit. Les mises en images des récits sont également pour le visuel autant de façons de modeler et de raconter leur temps. Il s'agira ainsi d'envisager toutes les dimensions, les spécificités et les potentialités narratives des objets et des œuvres d'art, et d'interroger la (ou les) manière(s) dont la narrativité du visuel s'ancre dans un processus de légitimation et d'autonomisation au long cours.

Manuels & panoramas

- Lire une de ces deux synthèses :
- Ernst Gombrich, *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 2006.
- Nadeije Laneyrie-Dagen, *Histoire de l'art pour tous*, Paris, Hazan, 2011.
-
- Manuels d'approfondissement :
- Christian Heck (dir.), *Histoire de l'art. Chrétienté et Islam*, Paris, Flammarion, 2011.
- Claude Mignot, Daniel Rabreau (dir.), *Histoire de l'art, Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles*, Paris : Flammarion, 2011.
- Françoise Hamon, Philippe Dagen (dir.), *Époque contemporaine. XIXe-XXe siècles*, Paris, Flammarion, série Histoire de l'art, 1998.
-
- Panorama très efficace pour commencer à découvrir le corpus de référence :
- *Encyclopédie de l'art*, Paris, Le livre de poche, La Pochothèque / Garzanti, 1988.

Ouvrages

- Daniel Arasse, *Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture*, Paris, Flammarion, 1992.
- Daniel Arasse, *Le sujet dans le tableau. Essai d'iconographie analytique*, Paris, Flammarion, 1997.
- Daniel Arasse, *On n'y voit rien*, Paris, Gallimard, 2000.
- Marie-Madeleine Davy, *Initiation à la symbolique romane*, Paris, Flammarion, 1977.
- Georges Didi-Huberman, *Fra Angelico : dissemblance et figuration*, Paris, Flammarion, 1990.
- Marc Fumaroli, *L'école du silence. Le sentiment des images au XVIIe siècle*, Paris, Flammarion, 1994.
- E. Haskell, *L'historien et les images* (Yales, 1993), Paris, Gallimard, 1995.
- Jacqueline Lichtenstein, *La couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge classique*, Paris, Flammarion, 1989.
-

Articles & débats [à parcourir avant la rentrée]

- Raphaël Baroni, Guillaume Cassegrain, Agnès Guiderdoni, Sandrine Hériché-Pradeau et Jérémie Koering, « Des récits visuels : narratologie et histoire de l'art », *Perspective* [En ligne], 2 | 2022, mis en ligne le 15 avril 2023, consulté le 27 juin 2023. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/27603>
- Virginia de la Cruz Lichet, « Espaces d'interférences narratives : art et récit au XXIe siècle », *Critique d'art* [En ligne], Toutes les notes de lecture en ligne, mis en ligne le 27 novembre 2019, consulté le 27 juin 2023. URL : <http://journals.openedition.org/critiquedart/36932>
- Anne Lafont, Mark Ledbury, Krista Thompson, Pierre Wat et Olivier Weller, « L'histoire de l'art à l'aune de la fiction. Pour une extension du domaine de la recherche », *Perspective* [En ligne], 1 | 2017, mis en ligne le 31 décembre 2017, consulté le 27 juin 2023. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/7078>
-
-