

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *Écrans*, n° 14, 2020 – 2, *Tableaux vivants – images en mouvement*,
p. 405-415

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-11509-0.p.0405](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-11509-0.p.0405)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2021. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Vincent AMIEL, « Pour un film qui s'interrompt, tant d'instants possibles... »

L'immobilisation de l'image dans un film renvoie à une bifurcation des temporalités, que la référence aux tableaux, et aux tableaux vivants, enrichit. Elle installe une symétrie apparente avec la notion d'instant prégnant qui tire le tableau vers un temps narratif. Mais de quel ordre est ce moment qui surgit lorsque le flux des images s'interrompt ? À partir de *l'Histoire de Judas* de R. Ameer-Zaïmeche nous nous interrogerons sur la « durée » d'une image qui n'en a plus.

Mots-clés : tableau vivant, Rabah Ameer-Zaïmeche, peinture, cinéma, temporalité.

Vincent AMIEL, “*For an interrupted film, so many possible moments...*”

The immobilization of the image in a film refers to a bifurcation of the temporalities, which the reference to the paintings, and the tableaux vivants, enriches. It installs an apparent symmetry with the notion of a preying moment that pulls the painting towards a narrative time. But in what order is this moment that arises when the flow of images stops? Starting from History of Judas by R. Ameer-Zaïmeche, we will question the “duration” of an image that no longer has any.

Keywords: tableau vivant, Rabah Ameer-Zaïmeche, painting, cinema, temporality.

Olivier LEPLATRE, « Émouvoir la peinture (Bill Viola) »

Pour créer sa série *Passion*, Bill Viola puise dans les ressources de l'histoire de l'art : il anime des tableaux qui le touchent sans pour autant créer un rapport mimétique. Il cherche plutôt à dégager en eux des forces expressives dont il détaille, par le travail du ralenti, les métamorphoses. Aussi parvient-il à sonder et varier la figurabilité des passions. À la faveur de l'émotion, objet et vecteur du regard, son art fait alors signe de l'épaisseur du sentir et de la Vie elle-même.

Mots-clés : tableau vivant, Bill Viola, vidéo, peinture, ralenti.

Olivier LEPLATRE, “*Moving painting (Bill Viola)*”

To create his series The Passions, Bill Viola draws on the resources of art history: he animates paintings that touch him without creating a mimetic relationship with them. Rather, he seeks to liberate expressive forces in them, whose metamorphoses he details through the work of slow motion. So he manages to probe and vary the figurability of passions. With the help of emotion, object and vector of the gaze, his art is a sign of the thickness of the feeling and of life itself.

Keywords: tableau vivant, Bill Viola, video, painting, slow motion.

Tristan GRÜNBERG, « Troubles caravagesques. Révolutions visuelles et contrecadres dans *Caravaggio* de Derek Jarman »

Caravaggio, film réalisé en 1985 par Derek Jarman, ne saurait se réduire à la biographie filmée du peintre romain. Véritable miroir convexe, le tableau vivant y est mis en scène pour réfléchir et renverser la profondeur du champ cinématographique. De porosités en surgissements, de pétrifications en incarnations, Jarman hybride corps, matières et images dans un même geste, sous les auspices érotiques et plastiques de Narcisse, Méduse et Pygmalion.

Mots-clés : tableau vivant, Derek Jarman, Caravage, miroir, Narcisse.

Tristan GRÜNBERG, “*Caravaggio disorders. Visual revolutions and frames in Caravaggio by Derek Jarman*”

Caravaggio, directed by Derek Jarman in 1985, could not be reduced to a biopic of the roman painter. There, like a true convex mirror, the tableau vivant is staged as to reflect and reverse the depth of the cinematographic field. From porosity to emergence, from petrification to incarnation, Jarman hybridizes bodies, matter and images in one movement, under the erotic and plastic auspices of Narcissus, Medusa and Pygmalion.

Keywords: tableau vivant, Derek Jarman, Caravaggio, mirror, Narcissus.

Jean-Pierre ESQUENAZI, « *Barry Lyndon*, tableaux et tableaux vivants »

Le tableau vivant du cinéma n'est-il pas hanté par l'image fixe, qui serait son « instant prégnant » ? *Barry Lyndon* est ponctué par d'innombrables tableaux à peine mobiles composés avec soin. Ceux-ci dépeignent un monde figé dont les personnages sont littéralement engoncés dans leur destin. Quand

il redevient mobile, vivant, *Barry Lyndon* montre des personnages qui luttent, désirent, espèrent. Kubrick oppose mobilité du désir humain et immobilité d'un décorum social impitoyable.

Mots-clés : tableau vivant, Stanley Kubrick, cinéma, peinture, instant prégnant.

Jean-Pierre ESQUENAZI, "Barry Lyndon, *paintings and* tableau vivant"

Isn't the tableau vivant of cinema haunted by the still image, which would be his "significant moment"? Barry Lyndon is punctuated by countless barely moving paintings composed with care. These depict a world frozen whose characters are literally stuck in their destiny. When it becomes mobile, alive again, Barry Lyndon shows characters who struggle, desire, hope. Kubrick opposes the mobility of human desire and the immobility of ruthless social decorum.

Keywords: tableau vivant, Stanley Kubrick, cinema, painting, significant moment.

Jessy NEAU, « *Brueghel, le moulin et la croix* de Lech Majewski (2011). L'histoire de l'art et l'art du récit »

Le film *Brueghel, le moulin et la croix* (Lech Majewski, 2011) donne vie au *Portement de croix* (Brueghel, 1564). Reconstituant le tableau par le mélange de prises de vue réelles, de décors artisanaux et d'images numériques, le film présente la vie d'une douzaine de personnages du tableau, dont la figure du peintre qui intervient et fait du film une méditation sur le processus créatif et l'histoire de l'art.

Mots-clés : tableau vivant, Lech Majewski, Brueghel, cinéma, peinture.

Jessy NEAU, "The Mill and the Cross by *Lech Majewski* (2011). *The history of art and the art of story*"

The film The Mill and the Cross (Lech Majewski, 2011), brings to life Bruegel the Elder's painting The Way to Cavalry (Brueghel, 1564). A blend of live action, craft scenography and digital imagery is used to reconstruct life and movements of a dozen characters from the canvas. The painter himself appears during the film to offer explanations about the origin and meaning of his painting, which turns Majeswuki's film into a contemplation of the creative process and the History of arts.

Keywords: tableau vivant, Lech Majewski, Brueghel, cinema, painting.

Bernard VOUILLOUX, « Le tableau vivant, un dispositif transmédiat »

Si l'hyperartictité est une relation de dérivation entre des œuvres appartenant à des arts différents, la relation du tableau vivant au tableau est ainsi construite qu'elle sera encore longtemps pensée comme un facteur d'intensification du coefficient d'art, d'où le genre tire sa dimension esthétisante. Là réside la source de la difficulté qu'auront à résoudre les pratiques modernes et contemporaines, photographiques ou cinématographiques, dès lors que celles-ci assument leur propre statut médiat.

Mots-clés : tableau vivant, arts de la scène, hyperartictité, cinéma, art contemporain.

Bernard VOUILLOUX, "*The tableau vivant, a transmedia device*"

If hyperartictity is a derivative relationship between works belonging to different arts, the relationship of the tableau vivant to painting is thus constructed that it will still be thought long as a factor of intensification of the art coefficient, from which the genre derives its aesthetic dimension. This is the source of the difficulty that modern and contemporary practices, photographic or cinematographic, will have to solve, given their own medial status.

Keywords: tableau vivant, performing arts, hyperartictity, cinema, contemporary art.

Anaïs CABART, « Le temps suspendu. Mélancolie des tableaux vivants »

Constitué de plans fixes diffusés au ralenti et renouvelant des œuvres passées, le prologue de *Melancholia* (Lars van Trier, 2011) est composé de tableaux vivants. En psychiatrie, la mélancolie se traduit par le ralentissement idéomoteur de l'individu qui ressasse le passé. L'analyse de ce prologue permet d'interroger le caractère mélancolique des tableaux vivants qui le constituent, suivant trois aspects : le ralentissement des images, l'omniprésence du passé, la représentation des quatre éléments.

Mots-clés : tableau vivant, Lars van Trier, cinéma, peinture, mélancolie.

Anaïs CABART, "*Suspended time. Melancholy of the tableaux vivants*"

Made up of still shots screened in slow motion and renewing pre-existing works of art, Melancholia's prologue (Lars van Trier, 2011) is composed of tableaux vivants. In a psychiatric meaning, melancholy arises from the ideomotor slowdown of the individual who dwells on the past. This paper offers an analysis of this scene

in order to question the melancholic aspect of its tableaux vivants, according to three elements: the slowdown pictures, the pervasive past, the illustration of the four elements.

Keywords: tableau vivant, Lars van Trier, cinema, painting, melancholy.

Alice LETOULAT, « Symbolisme imagé et mouvement suspendu. Plasticité des tableaux vivants chez Sergueï Paradjanov »

Le recours aux tableaux vivants chez Paradjanov soulève des enjeux spatiaux et rythmiques qui conduisent à redéfinir le cinéma. Le type de tableaux convoqués (icônes et miniatures) interroge la manière dont s’image le monde ; mais ces interruptions du mouvement contredisent aussi le dynamisme associé au défilement cinématographique. Le tableau vivant contamine ainsi l’ensemble des films de Paradjanov, au point qu’ils « débordent » le cadre habituel du cinéma au profit d’une redéfinition plastique.

Mots-clés : tableau vivant, Sergueï Paradjanov, cinéma, icône, miniature.

Alice LETOULAT, “*Pictorial symbolism and suspended movement. Plasticity of the tableaux vivants by Sergei Paradjanov*”

Parajanov’s use of tableaux vivants raises spatial and rhythmic issues that lead to a redefinition of cinema. The type of paintings that is conjured up (icons and miniatures) questions the way in which the world is put into images; but these interruptions of movement also contradict the dynamism associated with cinematographic scrolling. The tableau vivant thus contaminates all of Parajanov’s films, to the point that they “overflow” the usual frame of cinema in favour of a formalist redefinition.

Keywords: tableau vivant, Sergei Paradjanov, cinema, icon, miniature.

Valentine ROBERT, « Le tableau vivant dans les images animées contemporaines. Du retable au clip, d’Andy Guérif à will.i.am »

Les tableaux vivants qui envahissent l’art contemporain et le cinéma, aussi bien que les clips, les séries, les publicités ou les posts de réseaux sociaux dans les années 2000-2020 sont à penser au-delà d’une simple postmodernité. Sans se départir d’un détournement subversif, ces tableaux vivants révèlent des velléités de « réenchantement » artistique, cultivant la fascination pour les œuvres originales, le défi techn(olog)ique de leur reproduction, l’impact socioculturel de leur réactualisation.

Mots-clés : tableau vivant, Andy Guérif, cinéma, peinture, dispositif.

Valentine ROBERT, “Tableau vivant *in contemporary moving pictures. From the altarpiece to the music video, from Andy Guerif to will.i.am*”

Tableaux vivants, *which invade contemporary art and cinema, as well as music videos, series, advertisements and social network posts in the 2000s-2010s, are to be considered beyond simple postmodernity. While they do not abandon subversion, these artworks reenactments reveal a desire for artistic “reenchantment” cultivating a fascination for the original images, the techn(olog)ical challenge of their reproduction, and the socio-cultural impact of their re-actualization.*

Keywords: tableau vivant, Andy Guérif, cinema, painting, device.

Sylvain LOUET, « De l'imprimé éphémère au tableau vivant, un acte d'image. L'affiche et les cartes à jouer dans les films muets (1899-1906) »

Comment les affiches ou les cartes à jouer, conçues comme des tableaux vivants, jouent-elles *de et avec* la nature et les propriétés de l'image ? L'analyse s'appuie sur le concept d'acte d'image selon Bredekamp et sur une distinction de la pensée husserlienne des images. Nous examinons d'abord comment l'affiche et la carte, en devenant des tableaux vivants, mettent en œuvre une poétique de l'attraction. Puis nous voyons comment le tableau vivant interroge alors la notion de « représentation ».

Mots-clés : tableau vivant, cinéma muet, affiche, carte à jouer, représentation.

Sylvain LOUET, “*From the ephemeral print to the tableau vivant, an act of image. The poster and the playing cards in silent films (1899-1906)*”

How do posters or playing cards, conceived as tableaux vivants, play with the nature and properties of the image? The analysis is based on the concept of “image act” (Bredekamp), and on an Husserlian distinction of the images. We will first examine how the poster and the playing card, by becoming tableaux vivants, implement a cinema of attractions. We will see then how the tableau vivant questions the notion of “representation”.

Keywords: tableau vivant, silent cinema, poster, playing card, representation.

Raphaël JAUDON, « Le peuple comme tableau vivant. *Il Quarto Stato*/Novecento »

L'étude des indices de la présence du tableau *Il Quarto Stato* (Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1901) dans le film de Bernardo Bertolucci *Novecento* (1976) montre comment le film conserve l'énergie politique du tableau tout

en excédant sa picturalité, en acceptant d'en redéployer les gestes et les figures dans le temps long du montage. L'analyse croisée des deux œuvres conduit à interroger les liens entre la logique du « tableau vivant » et la manière dont le peuple « prend vie » à l'écran.

Mots-clés : tableau vivant, cinéma, peinture, politique, Bertolucci.

Raphaël JAUDON, “*The people as tableau vivant. Il Quarto Stato/Novecento*”

This paper aims at analyzing the presence of Giuseppe Pellizza da Volpedo's famous painting Il Quarto Stato (1901) in Bernardo Bertolucci's Novecento (1976). I will show that the movie both retains the painting's political energy and exceeds its pictorialness, by disseminating its gestures and figures over a long range of time. Finally, I will question the very notion of “tableau vivant”, and the way it resonates with the intention of bringing the people to “life” in both works.

Keywords: tableau vivant, cinema, painting, politics, Bertolucci.

Guillaume GESVRET, « Quand la voix anime le corps figé. Défaire le tableau vivant avec Godard et Beckett »

Le tableau vivant cherche parfois à reprendre la parole. Samuel Beckett et Jean-Luc Godard ont mis en scène cette expérience dans *Pas* et *Passion*. Le thème christique n'y est qu'un prétexte pour rendre sensible l'extrême fragilité d'un événement : une prise de parole, même pensive, qui résiste au silence imposé.

Mots-clés : tableau vivant, théâtre, Beckett, Godard, voix.

Guillaume GESVRET, “*When the voice animates the frozen body. Undoing the tableau vivant with Godard and Beckett*”

The tableau vivant sometimes claims its voice. Samuel Beckett and Jean-Luc Godard brought this experience to our attention in Pas (Footfalls) and Passion. The Christic theme is only a pretext to express the extreme fragility of an event: a speech, even a pensive one, which challenges the imposed silence

Keywords: tableau vivant, theater, Beckett, Godard, voice.

Anne-Cécile GUILBARD, « Exploration d'un tableau vivant par un monologue sur scène. “X in the river” dans *Un mage en été* »

Dans *Un mage en été* d'Olivier Cadiot, mis en scène par Ludovic Lagarde avec le comédien Laurent Poitrenaux en 2010, le personnage a une vision qu'il

décrit et imite : une photo de Nan Goldin, « *Sharon in the river* ». Sans écran, avec seulement les mots et une économie de gestes remarquable, le comédien réalise cette image avant d’y plonger. La performance engage à redéfinir l’image de référence du tableau vivant : avec son intertexte deleuzien, elle se montre ici fluide, dynamique – augmentée.

Mots-clés : tableau vivant, scène, photographie, Olivier Cadiot, Laurent Poitreneaux.

Anne-Cécile GUILBARD, “A tableau vivant *explored by a monologue on stage*. ‘X in the river’ in *Un mage en été*”

In Un mage en été by Olivier Cadiot, staged in 2010 by Ludovic Lagarde with the actor Laurent Poitreneaux, the character has a vision that he describes and imitates: a photograph by Nan Goldin, “Sharon in the river”. Without any screen on stage, only by words and a very rare gesture, the actor performs the picture and dives in it. The performance leads to redefine the tableau vivant’s reference picture: reminding Deleuze’s theories of image, the still picture appears fluid, dynamic – augmented.

Keywords: painting, scene, photography, Olivier Cadiot, Laurent Poitreneaux.

Térésa FAUCON, « Le voile tombé. Sculptures vivantes dans les cinémas indiens »

Trois films en hindi présentant chacun une sculpture vivante (*Mughal-e-Azam* (Kamuddin Asif, 1960), *Dhoom 2* (Sanjay Gadhvi, 2006), *Thugs of Hindustan* (Vijay Krishna Acharya, 2018) réinterprètent le modèle proposé par Lady Hamilton avec ses effets de dévoilement. Outre des effets plastiques communs, les sculptures vivantes de ces trois films en font une forme d’émancipation et de réécriture de l’histoire de l’art occidental et de l’histoire coloniale.

Mots-clés : tableau vivant, sculpture vivante, Lady Hamilton, cinéma indien, jhankis.

Térésa FAUCON, “*Unveiling. Living sculpture in Indian cinemas*”

Three Hindi movies, all presenting a living sculpture (Mughal-e-Azam (Kamuddin Asif, 1960), Dhoom 2 (Sanjay Gadhvi, 2006), Thugs of Hindustan (Vijay Krishna Acharya, 2018). play with the attitudes of Lady Hamilton with her veil and living sculptures. Despite the differences in narrative issues, we hypothesize that the three living sculpture have similar plastic effects and underlie emancipation and rewriting of occidental art history and colonial history.

Keywords: tableau vivant, living sculpture, Lady Hamilton, Indian cinema, jhankis.

Armande SALIMOV, « Les panneaux de la tapisserie *La Dame à la licorne* animés par Gaëlle Bourges »

À *mon seul désir* (2014), un spectacle de Gaëlle Bourges qui donne vie à *La Dame à la licorne*, cet ensemble de six tentures du Moyen Âge où une jeune vierge côtoie flore et faune sauvages, invite à une curieuse expérience. L'article s'intéresse aux modes d'apparition de l'image qui, par une oscillation entre la référence et la présence, suscite une perception originale.

Mots-clés : tableau vivant, tapisserie, spectacle vivant, Dame à la licorne, Gaëlle Bourges.

Armande SALIMOV, “*Panels of the tapestry La Dame à la licorne animated by Gaëlle Bourges*”

À *mon seul désir* (2014), a work by Gaëlle Bourges which brings to life *La Dame à la licorne*, this set of six medieval tapestries where a young virgin stands alongside abundant fauna and flora, invites to a curious experience. The article is interested in the modes of appearance of the image, which, through an oscillation between reference and presence, gives rise to an original perception.

Keywords: tableau vivant, tapestry, live performance, Lady with the unicorn, Gaëlle Bourges.

Liliane LOUVEL, « Le tableau vivant et la photographie victorienne »

Le tableau vivant est abordé sous l'angle de ses manifestations victorienne en Grande-Bretagne où il fut en vogue. Il relève des théories de l'intermédialité, constituant un exemple de mélange des arts et du plaisir de la référence culturelle. Lady Hamilton et ses poses plastiques fut l'une des initiatrices du genre. Le théâtre, en particulier le music-hall à Londres, influença de nombreuses œuvres, constituant un point de départ vers la référence intermédiaire entre peintres et photographes.

Mots-clés : tableau vivant, Lady Hamilton, théâtre, peinture, photographie.

Liliane LOUVEL, “*Tableau vivant and Victorian photography*”

The very popular tableau vivant within the Victorian England is a case in point for the field of intermedial studies, as an example of the fusion between the arts and of the pleasure taken in cultural cross-referencing. Lady Hamilton and her plastic poses was one of the pioneers of the genre. The influence of the theatre, in particular London

music hall which inspired so many works, provides a fine starting-point to analyse intermedial reference at work between painters and photographers.

Keywords: tableau vivant, Lady Hamilton, theater, painting, photography.

Judith LANGENDORFF, « Sublimation nocturne et sublime. Les tableaux vivants de Gregory Crewdson »

À travers l'étude des images et des processus mis en œuvre par Gregory Crewdson, ce texte s'interroge sur la sublimation artistique et le sublime, étant entendu que ceux-ci se manifestent par cette condensation cinématographique en un plan fixe qui caractérise les grands tableaux nocturnes du photographe, mais également sur l'usage pictural de la lumière et des couleurs ainsi que sur le talent à rendre sensible la fragilité humaine et les absurdités de la société contemporaine.

Mots-clés : tableau vivant, photographie, Gregory Crewdson, sublimation, sublime.

Judith LANGENDORFF, "Nocturnal sublimation and sublime. Gregory Crewdson's tableaux vivants"

Through the study of the images and the processes implemented by Gregory Crewdson, this text questions the artistic sublimation and the sublime, it being understood that these manifest themselves by this cinematographic condensation in a fixed plane which characterizes the great nocturnal landscapes of the photographer, but also, the pictorial use of light and colors, as well as a talent to make sensitive the human fragility and the absurdities of contemporary society.

Keywords: tableau vivant, photography, Gregory Crewdson, sublimation, sublime.

Mathilde BRUNET, « Les Ménines photographiques de Joel-Peter Witkin »

En 1987, le photographe américain Joel-Peter Witkin réalise, grâce à la manipulation physico-chimique de l'image argentique et à une mise en scène agitée par des dynamiques intermédiaires, un tableau vivant photographique des *Ménines* de Diego Vélasquez. Son œuvre se plaît au jeu de piste en disposant çà et là les indices matériels d'énigmes intericoniques à résoudre, oscille entre naturalisation et artificialisation des images convoquées, et pense finalement la peinture par la photographie.

Mots-clés : tableau vivant, photographie argentique, peinture, Joel-Peter Witkin, Vélasquez.

Mathilde BRUNET, “*The photographic Meninas of Joel-Peter Witkin*”

In 1987, the American photographer Joel-Peter Witkin produced, thanks to the physico-chemical manipulation of the silver image and an act stirred by intermedial dynamics, a photographic tableau vivant of the Meninas by Diego Vélasquez. His work delights in the treasure hunt by placing here and there the material clues of intericonical riddles to solve, oscillates between naturalization and artificialization of the summoned images, and ultimately thinks painting through photography.

Keywords: tableau vivant, film photography, painting, Joel-Peter Witkin, Vélasquez.

Dominique MONCOND'HUY, « Notes vagabondes sur le “portrait vivant” »

Le portrait vivant comme catégorie spécifique du tableau vivant se réalise au travers du portrait politique de l'âge classique, remis en jeu par des artistes contemporains (Erwin Olaf, Gerhard Richter) et par des photographies du XIXe siècle (M. Prudhomme, Cosette). Le portrait politique s'appuie sur un système de signes comme la figure fictionnelle sur les éléments qui l'ont constituée en type : le portrait vivant interroge ainsi surtout le rapport au corps et à l'identité.

Mots-clés : tableau vivant, portrait, peinture, photographie, identité.

Dominique MONCOND'HUY, “*Wandering notes on the ‘Living Portrait’*”

The living portrait as a specific category of the tableau vivant finds its achievements in the political portrait of the classical age, put into play by contemporary artists (Erwin Olaf, Gerhard Richter) and 19th century photographs (M. Prudhomme, Cosette). The political portrait is based on a system of signs, as fictional figure is based on the elements that constituted it as a type: the living portrait above all questions its relationship to body and to identity.

Keywords: tableau vivant, portrait, painting, photography, identity.