

Table des matières

Introduction	Qu'est-ce que la photolittérature?	9
	Le répertoire	11
	Cadre temporel et géographique	11
	L'arrière-plan religieux	12
Dossier	Histoire des idées de la photographie	13
	Les quatre premiers discours dominants: la Nature, la Science, l'Homme, le Devenir	13
	Elle est un produit de la Nature	14
	Elle est merveilleuse, religieuse... blasphématoire	14
	Elle est impassible, sans pitié, démocratique	15
	Elle ne peut obéir à la Règle des sacrifices, elle est l'étalon du réalisme par ses détails	15
	Elle capte les spectres	16
	Elle rappelle la mort	17
	Elle est infâme, louche et méprisable	18
	Elle est plus qu'un appareil	18
	Elle donne naissance à la prévisualisation	18
	Conclusion	19

I. Spectres, fantastique, réalismes

Chapitre I	<i>Memento mori</i> (Sontag, Barthes, Ruskin)	23
	Le mythe de l'ontologie de l'image photographique	23
	Sontag et <i>La Nausée</i>	24
	Bazin et Sontag	25
	L'appareil	27
	Barthes et Proust	27
	Barthes et la photographie: la rhétorique de la dénotation	28
	Barthes et la « pathetic fallacy » (Ruskin)	29
	L'essence de la photographie est son possible	30
Chapitre II	Les reliques (Rodembach)	33
	L'illustration photographique de <i>Bruges-la-Morte</i> et les archives Lévy-Neurdein	33
	Des vues extérieures aux paysages intérieurs	37
	L'empreinte	39
	<i>Du renvoi ville</i> ↔ <i>épouse</i>	39
	<i>Spectres</i>	39
	<i>Du renvoi épouse</i> ↔ <i>Jane</i>	40
	<i>Le deuil et la dénégation</i>	40
	De la photographie comme réseau de métaphores	40
	<i>Du renvoi ouïe</i> ↔ <i>vision</i>	41
	<i>La chevelure</i>	41
	Le spectre de la Mort	42
	<i>Lire les photographies</i>	42
	Des reliques	45
Dossier	Note sur les négatifs dans les archives Lévy-Neurdein	47
	Légendes	47
	Les recadrages	48
	Le choix	49
	Dépopulation	50
	Dates	51
	Les retouches	52
	Conclusion	53
Dossier	Note sur les nuages	54

<i>Dossier</i>	Note sur la similitude	55
Chapitre III	Les spectres	57
	La théorie des spectres	57
	<i>Le Règne du silence, ou la chambre obscure</i>	60
	« La Vie des Chambres » et la <i>camera obscura</i>	61
	<i>Topographie</i>	62
	<i>Noir et blanc</i>	62
	<i>Le déclic</i>	62
	<i>Le portrait</i>	63
	<i>Les spectres</i>	63
	Sur la trace des spectres plus mortels	64
	<i>Le son</i>	64
	<i>Le spectre mourant de Dieu</i>	64
	<i>L'Homme dans la lune</i>	66
	<i>Noyer les spectres</i>	66
	Conclusion	66
	La descendance des spectres	66
Chapitre IV	Le portrait dans le livre	71
	Le portrait réel de l'auteur	71
	Le portrait fictif de l'auteur	75
	<i>Le portrait au masque</i>	75
	<i>Le portrait en costume</i>	76
	Le portrait formel de personnages réels	78
	<i>Le portrait comme source (Proust)</i>	81
	Conclusion	82
Chapitre V	L'œil de Dieu (Flammarion)	85
	La photographie scientifique et ses fantasmes	85
	<i>Camille Flammarion</i>	86
	<i>La Foudre-Photographe</i>	88
	<i>L'affichage céleste</i>	89
	Conclusion	91
Chapitre VI	L'œil du mort (Claretie, Kipling, Verne, Villiers)	93
	Claretie	94
	Jules Verne	96
	Kipling	97
	Villiers de l'Isle-Adam	97
Chapitre VII	La photographie déterministe (Doyle)	99
	Les fées de son père	101
	Un monde d'indices	102
Chapitre VIII	Le symbolisme et la chronophotographie (Valéry)	107
	Paul Valéry et Étienne-Jules Marey : de l'instantané à la durée	107
	« Le Cimetière marin » (1920)	109
	L'immobilité dans <i>Album de vers anciens</i>	110
	<i>L'immobilité du symbole: « Hélène » (1891)</i>	110
	<i>L'immobilité funeste: « La Fileuse »</i>	110
	<i>Le rythme dans l'immobilité: « Féerie », « Même féerie »</i>	111
	<i>Le futur possible: « Au bois dormant »</i>	112
	<i>Le futur antérieur: « César » (1926)</i>	112
	<i>La vérité sera corporelle ou ne sera pas</i>	112
	Le regard photographique dans la prose	113
	<i>Léonard et Marey</i>	113
	<i>Le Symbole et la machine à explorer le temps</i>	114
	<i>Voire un symbolisme dans le monde réel: « London Bridge »</i>	115
	<i>De l'instantané à la pose longue</i>	116

	<i>La prévisualisation</i>	116
	<i>Les données brutes incohérentes</i>	117
	<i>La première fraction de seconde de la vision</i>	118
Chapitre IX	Résister à la photographie (Dickens)	119
	Dickens et la description romanesque avant la photographie	120
	Dickens après la photographie. Le portrait ressemblant	121
	Un monde sombre et immobile	122
Chapitre X	Description et mauvais œil (Gautier, Flaubert)	125
	La description pré-daguerréenne: <i>Mademoiselle de Maupin</i>	125
	« Daguerréotype littéraire »: <i>Voyage en Espagne</i>	127
	<i>Du réalisme</i>	128
	<i>La description d'après nature</i>	128
	Le mauvais œil de l'appareil: <i>Jettatura</i> et <i>Spirite</i>	130
	La description post-romantique: <i>Madame Bovary</i>	131
Chapitre XI	Le naturalisme (Zola)	135
	Émile Zola contre le visible	135
Chapitre XII	Le monde devenu photographie (Hardy)	139
	Thomas Hardy et Hermann Lea	139
	La photographie dans le roman: <i>Jude the Obscure</i>	140
	Le paysage, palimpseste de photographies	141
	La photographie catalyseur: <i>A Laodicean</i>	142
	<i>Gabaon: la foi ou le blasphème</i>	143
	<i>L'utilité romanesque du détail superflu</i>	145
	L'objectif omniprésent: <i>Tess of the d'Urbervilles</i>	146
	<i>L'œil qui rôde</i>	148
	<i>Le détail existentiel et la photosphère</i>	149
Chapitre XIII	D'après le modèle mourant (Lorrain)	153
	D'après le modèle vivant	153
	Photographie et Décadence: Jean Lorrain	153

II. Illustration

Chapitre XIV	La photographie topographique (Scott)	161
	De l'acteur au décor	161
	Les ruines animées	164
	<i>Les tirages collés</i>	164
	<i>Le tourisme</i>	164
	<i>Sir Walter Scott (1771-1832)</i>	167
	<i>Thomas Annan: Marmion</i>	171
	<i>Francis Frith: Longfellow, Hyperion</i>	173
Chapitre XV	La photographie de l'exil (Hugo)	177
	Victor Hugo, le laboratoire photographique sur l'île de Jersey	177
	Premier projet photographique: <i>Napoléon le Petit</i>	178
	Deuxième projet: d'autres portraits et d'autres frontispices	178
	Troisième projet: topographie de luxe	178
	Quatrième projet: exemplaires personnalisés	179
	Mobilité du sens	179
	L'art de l'ombre	181
	L'exil, une topographie animée	182
Chapitre XVI	La photographie de salon et la « vignette » (Robinson)	185
	Henry Peach Robinson et les poètes	185
	<i>La vignette</i>	185

	Les illustrations	186
	<i>Elaine regardant le bouclier de Lancelot</i>	186
	<i>La Dame d'Escalot</i>	187
	<i>Shelley</i>	188
	<i>Shakespeare</i>	190
	<i>Wordsworth</i>	191
	<i>Arnold</i>	192
	<i>Richardson</i>	193
	L'art de la vérité	195
	<i>L'idéal d'après nature</i>	196
	Conclusion	197
Chapitre XVII	Le livre d'illustrations (Cameron, Tennyson)	199
	La photographie lectrice de la littérature :	
	Tennyson recentré par les images de Cameron	199
	<i>L'illustration avant Cameron</i>	199
	« <i>We see not to the close</i> » : <i>l'approche eschatologique</i>	199
	<i>Le thème de la Providence dans le second volume des Illustrations :</i>	
	« <i>The May Queen</i> », « <i>The Princess</i> », « <i>Mariana</i> », « <i>The Beggar Maid</i> »	202
	<i>Le thème de la futurité : « Maud », « Guinevere »,</i>	
	« <i>The Gardener's Daughter; or, The Pictures</i> », « <i>Idylls of the King</i> »	205
	La spécificité photographique et les choix esthétiques	207
	<i>Les stratégies de l'illustration</i>	208
	Tableau des titres des photographies des deux principales éditions	210
Chapitre XVIII	Le frontispice (Coburn, James)	211
	Les illustrations littéraires de Coburn	211
	L'œil photographique de James, ou le temps retrouvé	212
	« <i>La vie c'est l'Art et l'Art c'est la vie</i> »	213
	<i>Un des mondes fictifs : le passé</i>	216
	<i>La lumière mourante d'une image fixe</i>	217
	<i>Pas de vision subjective</i>	219
Chapitre XIX	Le conte photo-illustré (Coburn, Wells)	221
	Les illustrations de Coburn pour Wells	221
	<i>La leçon de James</i>	221
	<i>Le fantastique polarisé de Wells</i>	222
	<i>La frontière du réel</i>	224
	Les versions opposées d'une même vue	227
	Conclusion	229
Chapitre XX	Le roman photo-illustré	231
	Nilsson/Per Lamm et Offenstadt Frères	231
	« <i>On tombera tout de suite dans le nu</i> » (Zola)	233
	<i>Jacques Yvel, Demi-femme : l'effet de réel et la femme compromise</i>	234
	<i>Du studio à la maquette : mémoire, montage et cinéma muet</i>	235
	<i>Les parodies de Mendès et Willy</i>	238
	<i>Une tentative pictorialiste et un collage surréaliste</i>	241
<i>Dossier</i>	Ordre de parution des romans Nilsson/Per Lamm & Offenstadt frères	243
Chapitre XXI	Le périodique illustré (Gervais-Courtellemont, Lagrange)	245
	La photographie donne le ton	245
	<i>L'Algérie artistique et pittoresque</i> et la <i>Chronique africaine illustrée</i>	248
	<i>Du tourisme et du pittoresque</i>	250
	<i>Prostitution</i>	252
	<i>La Grande Vie/La Vie de Paris</i>	255
	<i>Maquette expérimentale</i>	255
	<i>Parodie du reportage photo-illustré</i>	257

	<i>La photographie « littérale »</i>	260
	Conclusion	264
Chapitre XXII	L'illustration de luxe (Magron, Boutique, Loti)	265
	Du naturalisme au symbolisme	265
	Augustin Boutique	278
	Loti, <i>Les Trois Dames de la Kasbah</i>	280
Dossier	Albert Reyner, « l'illustration du livre par la photographie »	285
Dossier	Henri Magron, « notes sur l'illustration du roman par la photographie »	288
Chapitre XXIII	La photographie figurative-surréaliste (Breton)	291
	Le pictorialisme net comme précurseur du surréalisme	291
	Témoignage de l'hallucination de <i>Nadja</i> à <i>L'Amour fou</i>	293
	<i>La photographie programmatique : l'étincelle, l'éclair et le coup de foudre</i>	293
	<i>Sur le prétendu témoignage de l'appareil</i>	293
	<i>De l'instrument aveugle à la photographie de la pensée</i>	295
	<i>Première approche de la merveille</i>	296
	<i>La rencontre élective-narcissique</i>	297
	<i>Petite histoire théologique du « hasard objectif » et « électif »</i>	297
	<i>Nadja</i>	299
	<i>Photographies de rêve</i>	300
	<i>Photographies d'hallucination</i>	302
	Conclusion	303
	<i>Les Vases communicants</i> : nouveau départ	304
	<i>L'Amour fou</i>	305
	« <i>Explosante-fixe</i> » ou la durée	306
	<i>L'échec de l'illustration prophétique</i>	306
	Le potentiel de la photographie figurative	307
Conclusion	Pour une histoire de l'imaginaire photolittéraire	309
	Comment la photographie fut assimilée par la littérature	310
Notes	313

III. Répertoires

Présentation	Répertoire de la photolittérature, Royaume-Uni, France, États-Unis, 1839-1939	349
	Introduction	349
	<i>Abréviations et renvois</i>	349
	<i>Bibliographies</i>	350
	<i>Encyclopédies et dictionnaires</i>	350
	Répertoire de la photolittérature par auteur	351
	Répertoire de la photolittérature par photographe	517
	Chronologie des livres illustrés par la photographie	555
	Auteurs anglais (ou imprimés au Royaume-Uni)	555
	Auteurs français (ou imprimés en traduction)	557
	Auteurs américains (ou imprimés en Amérique)	558