

Communiqué de presse
Vient de paraître aux éditions Monografik
collection « Écrits »

IMAGODROME

Des images mentales dans l'art contemporain

Sous la direction de
ALEXANDRE CASTANT

- 1. Présentation de l'ouvrage**
- 2. Table des matières**
- 3. Présentation des auteurs**
- 4. Informations Éditeur**

1. PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

ImagoDrome, des images mentales dans l'art contemporain, ouvrage collectif dirigé par Alexandre Castant, éditions Monografik, coll. « Écrits », Blou, 2010, 240p, 25€.

Les auteurs : Patricia Brignone, Alexandre Castant, Régis Cotentin, Véronique Dalmasso, Stéphane Delorme, Philippe Franck, Jacinto Lageira, Laurie Laufer, Agnès Lontrade, Didier Mencoboni, Françoise Parfait, Sébastien Pluot, Israel Rosenfield, Jean-Pierre Salgas.

Figurer des images mentales ? L'une des fonctions de l'art. En revanche, traverser, représenter ou « faire fiction » de l'idée de rêve, de songe, de fantasme, de cauchemar, de traumatisme, d'hallucination, d'hypnose met en œuvre des formes qui diffractent l'espace mental et le reflètent, l'évident, le mettent en abyme. Dès lors, de Man Ray à Duane Michals et Victor Burgin, de Bill Viola à Claude Lévêque et Eija-Liisa Ahtila, de Ingmar Bergman et Alain Resnais à David Lynch et Philippe Grandrieux, le présent ouvrage propose un parcours subjectif et singulier dans l'expérience esthétique et poétique des images mentales, au cœur de laquelle, constamment, l'œuvre d'art visuelle, son appréhension et sa perception, doit émerger car elle est le référent, le but, et pour tout dire l'objet précisément de ces recherches.

Ainsi, des auteurs venus d'horizons différents (philosophie, esthétique, histoire de l'art moderne et contemporain, neurologie, psychanalyse, critique d'art et de cinéma...) y rencontrent des artistes dont les images, les formes, l'écriture participent de pratiques multiples (peinture, photographie, cinéma, vidéo, technologies...). Et l'ensemble de ces textes – qui résultent d'un cycle de conférences qui s'est tenu à l'École nationale supérieure d'art de Bourges en 2006-2007 – appréhende le sujet d'*ImagoDrome* : ce que l'idée d'image mentale fait advenir à l'art.

2. TABLE DES MATIÈRES

Introduction, par Alexandre Castant

Image mentale et image artistique, par Agnès Lontrade
Image et contemplation esthétique. — Image et mémoire.

De la vision du saint au rêve de l'artiste, quand le sujet se donne à voir, par Véronique Dalmasso
Giotto ou le rêve-vision. — L'image-rêve ou une esthétique de la révélation. — Le rêve de l'artiste.

L'éblouissement imaginaire (arts, littérature, cinéma), par Alexandre Castant
L'image trans-médiums de La Révolution surréaliste. — Dynamique spatio-temporelle de l'image mentale. — L'expérience Mandiargues : poétique des images mentales. — Image-mémoire et perception-relief. — Hallucinations dans La Grotte. — L'image traumatique. — Cinéma de l'imaginaire. — Le blanc, le traumatisme et l'inouï... (La Maison du Docteur Edwardes d'Alfred Hitchcock). — Lire dans les yeux des personnages ce qu'ils imaginent... (Le Grand alibi). — Huis clos sentimental (Les Oiseaux). — Coma chromatique (Sueurs froides, l'art contemporain). — AR dans la mémoire avec Alain Resnais.

La Mémoire est un processus, par Israel Rosenfield
Petite histoire de la psychologie neuronale. — Dejerine : L'homme qui ne pouvait pas lire ce qu'il avait écrit. — Le peintre qui ne voyait plus les couleurs : d'où viennent les couleurs. — Penfield et les vidéos dans le cerveau. — Notre identité et le cas de Capgras.

James Turrell, le devenir perceptuel, par Jacinto Lageira

La peinture à l'infini, par Didier Mencoboni
La couleur en premier lieu. — L'autre porte, l'infini.

Figures de projection, par Patricia Brignone
Édouard Levé. — Pierre Bismuth. — Dominique Petitgand.

Gap the mind. À propos de Christophe Berdaguer & Marie Péjus, par Sébastien Pluot
L'homme hyper-connecté. Dream machine. Résurgence des théories des correspondances.

Fantasme, affect, hantise : la question des images mentales chez David Lynch, par Stéphane Delorme
Lost Highway, le fantasme. — Mulholland Drive, l'affect. — INLAND EMPIRE, la hantise.

Regarde de tous tes yeux regarde. À propos du cinéma de Chantal Akerman, par Jean-Pierre Salgas
1968 et après : l'équation Akerman. — Jeanne Dielman (1975) et Anna Silver (1978). — L'espèce humaine (les documentaires). — Espèces d'espaces (les fictions). — Un (deux) film(s) sous les films.

L'Image mentale : du trompe-l'œil au fantasme, par Laurie Laufer
Qu'est-ce qu'on appelle " inquiétante étrangeté " . — L'excès de représentation. — Le fantasme comme trompe-l'œil ou trompe-la-mort. — Histoire de fantôme : Oskar Kokoschka. — « Le fantasme, comme le rêve, serait le fantôme de l'objet ».

La projection vidéo : un dispositif mental, par François Parfait
De l'attention. « L'attention qui fait se lever le visible ». — De la présence. « Un robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas ». — De la posture (perceptive). — Projet – projection – projecteur.

Anatomie des fantasmes, par Régis Cotentin
La simulation comme principe esthétique. — Les fantômes d'une histoire intérieure. — Sortir l'image du cadre. — Se confier à l'oubli. — L'influence des grotesques et leur analogie avec l'univers numérique. — L'inconscient visuel. — L'ineffable des matières. — L'incarnation de l'image.

Images, nouvelles plasticités, tranches (numériques), entretien avec Philippe Franck, par Alexandre Castant

Bibliographie

Index

Les auteurs

Table des matières

3. PRÉSENTATION DES AUTEURS

Patricia Brignone est historienne et critique d'art. Elle enseigne à l'École supérieure d'art de Grenoble. Collaboratrice de divers supports de presse (*Art press*, *Mouvement*, *Particules* ; *France-Culture*), elle s'intéresse tout particulièrement à l'histoire conjointe de la performance et de la danse en liaison avec la problématique du corps, comme en témoignent l'ouvrage *Ménagerie de Verre – Nouvelles pratiques du corps scénique* (éditions Al Dante, 2006) ou le catalogue de l'exposition du Centre national d'art contemporain de la Villa Arson *Ne pas jouer avec des choses mortes* (Les Presses du réel, 2009).

Alexandre Castant est essayiste et professeur à l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Auteur d'ouvrages sur les relations esthétiques et poétiques entre les arts, il a notamment publié *Esthétique de l'image, fictions d'André Pieyre de Mandiargues*, Publications de la Sorbonne, 2001 ; *La Photographie dans l'œil des passages*, L'Harmattan, 2004 ; *Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma*, Monografik, 2007 (nouvelle édition, revue et augmentée, 2010). Critique d'art, il participe au journal *Particules*.

Régis Cotentin est artiste plasticien, réalisateur de films courts et créateur d'installations vidéo. Ancien étudiant de l'École Régionale des Beaux-Arts de Caen, il présente ses films lors de cartes blanches, de conférences et de projections dans des festivals. Ses œuvres font partie de la Collection Nouveaux Médias du Centre Georges Pompidou, et ses installations ont été exposées dans des centres d'art contemporain, ou lors de festivals de musiques électroniques, d'arts sonores ou d'écritures numériques (France, Belgique, Pérou) que coordonnent différentes institutions (Frac, Scènes nationales, Rencontres cinématographiques...).

Véronique Dalmasso est docteur en Histoire de l'Art de l'Université Paris Sorbonne – Paris IV et enseigne l'histoire de l'art moderne à la Faculté des Arts de l'Université de Picardie – Jules Verne. Elle a publié, en 2007, *L'Image du corps dans la peinture toscane (v. 1300-1450)* aux Presses Universitaires de Rennes et dirigé *Jérusalem et la mémoire de la Passion*, éditions Le Manuscrit, coll. « Recherche Université », Paris, 2009.

Stéphane Delorme est rédacteur en chef des *Cahiers du cinéma*. Il a écrit de nombreux articles sur David Lynch dont « Inland On Fire » (*Art press* n° 331) et « Une femme mariée » (*Cahiers du cinéma* n° 620). Il a également fondé la revue d'analyse du cinéma contemporain *Balthazar* (1995-2003) et publié *Francis Ford Coppola*, *Cahiers du cinéma/Le Monde*, 2007.

Philippe Franck est directeur de Transcultures, centre interdisciplinaire des cultures électroniques et sonores installé à Mons (Belgique). Dans ce cadre, il est directeur artistique du festival des arts sonores City Sonics et des Transnumériques, festival franco-belge des cultures électroniques. Il enseigne les arts numériques à l'École Nationale des Arts Visuels de La Cambre (Bruxelles) et écrit, régulièrement, sur la création sonore et numérique dans diverses publications belges et françaises. Il fait également partie de l'équipe artistique de la Gaieté Lyrique, centre des musiques actuelles et arts numériques de Paris.

<www.transcultures.be>

Jacinto Lageira est professeur d'esthétique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et critique d'art. Récemment, il a dirigé *Du mot à l'image et du son au mot* (anthologie, 1897-2005), *Le Mot et le reste*, Marseille, 2006, et publié *L'Esthétique traversée*, *La Lettre volée*, Bruxelles, 2007, ainsi que *La Déréalisation du monde*, Jacqueline Chambon, Paris, 2010.

Agnès Lontrade est maître de conférences en esthétique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Philosophe et critique d'art, elle a publié en 2004 *Le Plaisir esthétique. Naissance d'une notion* aux éditions L'Harmattan. Elle codirige la collection « L'Art en bref » (L'Harmattan).

Laurie Laufer est psychanalyste et maître de conférences à l'Université Paris VII – Denis Diderot.

Didier Mencoboni est artiste et professeur de peinture à l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Après avoir fait ses études aux Beaux-Arts de Quimper, il a été pensionnaire de l'Académie Française à la Villa Médicis de Rome de 1990 à 1991, et, a obtenu une bourse du Fiacre pour un séjour en Islande en 1994. En 1999, il a

reçu le prix de la fondation Pollock-Krasner, et, en 2007, a participé à l'exposition *Ligne B joindre et rejoindre* aux Abattoirs, Musée d'art moderne et contemporain de Toulouse (catalogue, texte de François Barré, Panama Musées). Il expose à la galerie Éric Dupont, Paris, depuis 1997.

Françoise Parfait est professeur en Vidéo et Nouveaux médias à l'Université de Picardie – Jules Verne à Amiens. Elle a écrit de nombreux essais sur la pratique des images temporelles (vidéo, film, numérique) et de leur installation dans les lieux d'exposition. Elle est l'auteure de *Vidéo : un art contemporain*, éditions du Regard, Paris, 2001.

Sébastien Pluot est professeur d'histoire et théorie des arts à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Angers. Collaborateur de différentes revues (*Trouble, L'Art Même, Art 21*), auteur de textes de catalogues et commissaire d'expositions, il est également auteur-réalisateur de films documentaires et co-directeur de la collection de DVD « Works & Process ».

Israel Rosenfield, diplômé en médecine (New York University) et docteur en philosophie (Princeton), enseigne les neurosciences et l'histoire des idées à la City University de New York. Il est notamment l'auteur de *L'Invention de la mémoire* (Flammarion, coll. « Champs », 1994), *La Mégalomanie de Freud* (Seuil, 2000), *L'Étrange, le familier, l'oublié* (Flammarion, coll. « Champs », 2005). En 2010, il publiera un ouvrage sur l'ADN aux éditions Odile Jacob. Il a également écrit des textes de catalogues pour des artistes tels Olafur Eliasson, Gloria Friedmann, Anna Gaskell, Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, A. R. Penck ou Anri Sala.

Jean-Pierre Salgas est professeur à l'École nationale supérieure d'Art de Bourges. Critique depuis 1983, il est l'auteur du film *Christian Boltanski, signalement* (Centre Pompidou, 1997) et de *Witold Gombrowicz ou l'Athéisme généralisé* (Seuil, 2000). Et fut commissaire des expositions : *1968-1983-1998 : Romans mode d'emploi*, Ministère des affaires étrangères, 1998 ; *Les Trois mousquetaires (Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor)*, Musée des Beaux-Arts de Nancy, 2004 ; « *Regarde de tous tes yeux, regarde* », *l'art contemporain de Georges Perec*, Musée des Beaux-Arts de Nantes et de Dole, 2008.

4. INFORMATION ÉDITEUR

ISBN 978-2-916545-82-0

Distribution :

Les Belles Lettres Distribution

Diffusion :

Le Comptoir des Indépendants

Contacts :

Alexandre Castant 01 42 59 31 18

alexandre.castant@wanadoo.fr

www.alexandreasant.com

Christophe Le Gac (éditeur) : 06 26 02 94 44

christophe-le-gac@wanadoo.fr

www.monografik-editions.com

Nadia Lecocq (École nationale supérieure d'art de Bourges) : 02 48 69 78 77.

nadia.lecocq@ensa-bourges.fr

<http://www.ensa-bourges.fr>

<http://www.ensa-bourges.fr/imagodrome>