

L'art de la caricature
Sous la direction de Ségolène Le Men
Presses universitaires de Paris Ouest
(Diffusion/distribution PUF)

isbn : 978-2-84016-072-4
format 25 x 19 / illustré
350 pages
30 €

Disponible
- Sur le campus, bat A 321
- En librairie

Cet ouvrage aborde la question de la caricature, longtemps tenue pour un art mineur, à partir d'approches qui en ont renouvelé l'étude. Il réunit des contributions d'historiens de l'art et de littéraires venus d'horizons divers, depuis Montréal et New York jusqu'à Vienne, en passant par Dijon, Strasbourg et Paris. Il s'efforce d'en apprécier autant la portée expérimentale et novatrice, tout à la fois pratique et théorique, que l'engagement politique, social et polémique, et les implications esthétiques. Cet art moderne et graphique qui a recours au rire comme à une arme procède d'une anthropologie de l'image associée à l'histoire du corps et des émotions.

L'essor de la caricature s'effectue à la jonction du croquis et du dessin de presse en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, puis en France sous la Monarchie de Juillet, avant de s'internationaliser à la fin du XIXe siècle et de se poursuivre jusqu'à nos jours comme une expression dynamique et gestuelle, celle du trait.

La caricature est ici abordée comme un langage en métamorphose, dont les usages sont analysés à partir d'études de cas, qui en abordent les genres, les thèmes, les registres, les tons et la pluralité des modes d'expression. L'industrie du recyclage y devient un art qui se prête à d'innombrables variations imagées. Les salons caricaturaux engagent une réflexion critique sur les arts, tout en procédant de la critique d'art ; ils ouvrent aussi la voie aux formes de l'abstraction.

La question de l'intermédialité permet d'interroger d'un essai à l'autre les portraits-charges visant Emile Zola, les dessins satiriques d'Albert Robida et d'André Rouveyre, le rapport du texte et de l'image dans les histoires en images de Gustave Doré, la bande dessinée dans la presse fin de siècle, la culture des cabarets et le cinématographe de Serguei Eisenstein, dessinateur-cinéaste inspiré par Honoré Daumier.

Sommaire

Première partie

Art et caricature

La caricature comme contestation de l'art

*Le marché de l'art vu par L'Assiette au beurre : quelques perspectives
ouvertes par un regard oblique*

Anne-Marie Bouchard

De la blague monochrome à la caricature de l'art abstrait

Raphaël Rosenberg

La caricature s'affirmant comme art

Caricatures ou « carcasses » ?

Les portraits ambigus d'André Rouveyre (1900-1910)

Bertrand Tillier

Les débuts de Félicien Rops : entre art et caricature

Ségolène Le Men

Les premiers Salons caricaturaux au XIXe siècle

Yin-Hsuan Yang

Caricaturer l'art : usages et fonctions de la parodie

Laurent Baridon et Martial Guédron

Maximilien Luce (1858-1941) peintre et affichiste anarchiste

Anne Klein

La caricature au sein de l'historiographie de l'histoire de l'art

Viollet-le-Duc ou la caricature au cœur du style

Sarah Linford

The Beginnings of the Bande Dessinée

Patricia Mainardi

Une grande noirceur : splendeurs et mystères de la caricature au Québec, 1899-1960

Dominic Hardy

Deuxième partie

Perspectives et recherches

Caricature et société

Dedans le ventre des Anglais, figures de mangeurs et abject chez James Gillray 173

Catherine Girard

James Gillray, le mariage et le fonctionnement de la caricature

Todd Porterfield

*Entre caricature et anticipation, la Parisienne définie par Albert Robida
(1848-1926)*

Sandrine Doré

Clins d'œil savants aux critiques littéraires : les caricatures de Zola

Agnès Sandras-Fraysse

Avant-Garde Anti-Modernism : Caricature and Cabaret Culture in Fin-de-Siècle Montmartre

Neil McWilliam

Reprises, citations, répétitions

Les Métamorphoses de la poire : les poires de Philippon croquées par Eisenstein 275

Ada Ackerman

Antiquaires et antiquités chez Gillray et Daumier

Ersy Contogouris

De Gillray à Cruikshank : répétition historique, caricature et praxis de l'histoire

Alexis Desgagnés

Conclusion

Conclusions

Michel Melot

Annexes

Managing the Image of France – the Surveillance of Images by the Direction de l'Imprimerie, 1810-1881

George D. McKee

L'historiographie de la caricature au Canada : le cas des archives et de la collection du Musée des beaux-arts du Canada

Dominic Hardy

Les auteurs