

SOMMAIRE

INTRODUCTION	19
PROLOGUE - La peinture hollandaise du Siècle d'or	29
<i>I - Contexte de développement</i>	29
A - Quelques repères chronologiques	29
B - La prospérité économique des Pays-Bas du Nord	30
C - La vie artistique et culturelle	30
1) <i>Les Guildes</i>	30
2) <i>Importance des progrès scientifiques</i>	31
3) <i>Développement du marché de l'art</i>	31
<i>II - Genres picturaux et artistes</i>	32
A - Portraits	34
1) <i>Le portrait individuel</i>	34
2) <i>Le portrait collectif</i>	34
3) <i>L'autportrait</i>	35
B - Scènes de genre	35
C - Natures mortes	37
D - Paysages	38
E - Les trois peintres favoris des écrivains	39
1) <i>Rembrandt (1606-1669)</i>	39
2) <i>Vermeer de Delft (1632-1675)</i>	41
3) <i>Frans Hals (vers 1582-1666)</i>	42
Bilan : la peinture hollandaise, masque ou miroir ?	43
PREMIÈRE PARTIE - Le statut du descriptif	45
CHAPITRE I - Peindre ou dépeindre, la description picturale	47
<i>I - Ut pictura poesis</i>	48
A - La tradition d'une sororité entre les arts : affinités électives	49
B - Laocoon ou la rupture du mariage peinture-poésie	50
C - Persistance du débat dans les écrits théoriques du XIX ^e siècle	52
D - Les tentatives contemporaines de dépassement du débat	53
E - Les avatars du <i>paragone</i> ou le point de vue des peintres	55

1) <i>Les théories de la Renaissance italienne</i>	55
2) <i>La revendication par les peintres hollandais d'une reconnaissance du statut d'artiste</i>	56
3) <i>Rupture avec la tradition d'une peinture littéraire</i>	57
II - Description picturale ou description du pictural	58
A - Essai de typologie des nuances du pictural selon Liliane Louvel	58
B - La description du pictural	59
1) <i>La tradition de l'ekphrasis</i>	59
2) <i>Les limites de l'équivalence</i>	59
CHAPITRE II - Le degré de présence de la peinture dans le texte	61
I - La peinture hollandaise à l'horizon du roman	61
A - Affleurements	61
1) <i>Allusion par insertion du titre du tableau</i>	62
a. L'allusion ponctuelle : « une tribu de syndics et de marchands » dans <i>La Chute</i> de Camus	62
b. Un palimpseste vermeerien : les laitières de Proust	64
c. Un titre programmatique : <i>La Dentellière</i> de Pascal Lainé	65
2) <i>« Vues pittoresques » dans les romans d'artistes</i>	67
a. Vues urbaines	68
b. Représentation d'un intérieur d'église	69
c. Scènes de joyeuse compagnie	70
B - Mise en perspective : la référence picturale	72
1) <i>Vieillards comparés à des portraits hollandais</i>	73
a. Retour vers l'archétype du procédé : les vieillards de <i>La Comédie humaine</i>	73
b. Vieillards de <i>La Recherche du temps perdu</i> : des « figures ravagées »	75
c. <i>Les Vies minuscules</i> de Pierre Michon : portrait du père Foucault en philosophe de Rembrandt	77
2) <i>Décors « hollandais » de La Recherche</i>	80
a. Transfigurations rembranesques	80
b. « Une exposition de cent tableaux hollandais juxtaposés »	82
II - Le tableau intégré dans l'univers romanesque	84
A - La figure du lecteur « aveugle »	84
B - L'ekphrasis « type »	86
C - Une ekphrasis d'un genre nouveau : la deuxième vie littéraire de la <i>Vue de Delft</i>	87
1) <i>Un incipit énigmatique</i>	87
2) <i>Une ekphrasis bouleversée</i>	88

CHAPITRE III - La question de l'insertion de la description dans les romans d'artistes	89
<i>I - La prise en charge par le regard d'un personnage</i>	89
A - Le <i>topos</i> de la découverte du tableau	90
B - L'interprétation prêtée à la subjectivité du personnage	92
1) <i>Le regard « sensible » de la narratrice</i>	92
2) <i>La focalisation sur le peintre lui-même</i>	93
3) <i>Le regard « extérieur » clairvoyant</i>	94
<i>II - La mise en phase avec le récit</i>	95
A - « Vues pittoresques » narrativisées et dramatisées dans le roman de Sylvie Matton	95
1) <i>Représentation d'un intérieur d'église</i>	95
2) <i>Bœufs écorchés</i>	96
B - Du tableau imaginé au tableau fictif : la <i>Lettre d'amour</i> dans <i>Le Peintre des Vanités</i>	98
C - Le tableau prophétique : <i>La Leçon d'anatomie du docteur Deyman</i> dans le roman de Sylvie Matton	100
D - La matière picturale incorporée au matériau romanesque	103
CHAPITRE IV - Le rôle de l'illustration dans les romans d'artistes	105
<i>I - La couverture : un « hors d'œuvre »</i>	105
A - Le recours à des œuvres du peintre	105
B - Le recours à d'autres types d'images	106
<i>II - L'illustration au cœur du roman</i>	111
A - Dans <i>Tulip Fever</i> (Vintage)	111
B - Dans <i>The Lost Diaries of Frans Hals</i> (St. Martin's Griffin)	112
Bilan	113
DEUXIÈME PARTIE - Le tableau au cœur du récit	115
CHAPITRE I - Tableau et architecture romanesque	117
<i>I - La relation entre un tableau et un épisode décisif : le rôle de la Vue de Delft dans La Recherche</i>	118
A - La promotion du détail : le chef-d'œuvre dans l'œuvre	118
B - Une illumination mystique	120
C - Résonances	120
1) <i>Influences extérieures</i>	120
2) <i>Échos internes</i>	121

II - La genèse du tableau comme fil conducteur du récit :	
La Jeune fille à la perle de Vermeer vu par Tracy Chevalier	122
A - Le choix du tableau	123
B - Le « détail » de la perle	123
III - Picturalité et structure du roman	125
A - La structure du roman mise en abyme dans la composition du tableau	126
B - Corrélations entre les modalités d'apparition du pictural et la structure du récit dans <i>La Deuxième mort de Ramón Mercader</i>	126
1) <i>Retour vers l'ouverture</i>	126
2) <i>Spirales, labyrinthes et miroirs</i>	128
3) <i>Un triptyque hollandais</i>	128
IV - L'épopée du tableau	132
A - <i>Jeune fille en bleu jacinthe</i> de Susan Vreeland	132
1) <i>L'énigme d'un tableau anonyme</i>	132
2) <i>Un tableau miroir</i>	133
B - L'aventure de <i>The Music Lesson</i>	134
C - L'odyssée de l' <i>Aristote contemplant le buste d'Homère</i>	134
D - Le devenir des tableaux fictifs	135
CHAPITRE II - De la palette hollandaise à la plume du romancier	137
I - Genres picturaux	137
A - Scènes de genre : jeux de miroirs dans <i>The Music Lesson</i>	137
B - Vanités : <i>Le Peintre des Vanités</i>	139
1) <i>L'incipit</i>	139
2) <i>Conjonction entre la narration et le regard du personnage</i>	140
3) <i>Le miroir des Vanités</i>	140
4) <i>La fonction édifiante du récit</i>	141
C - Le portrait individuel et la question de la ressemblance	142
D - Portraits de groupe : <i>Haarlem... noir</i>	143
1) <i>Les Officiers des archers de Saint-Georges vus par Hals</i>	143
2) <i>Questions de composition</i>	144
E - Autoportraits de Rembrandt	145
1) <i>Une quête inlassable</i>	145
2) <i>Une introspection évolutive : The Painter</i>	146
II - Motifs typiques	149
A - La question de l'adjonction de la signature	149
1) <i>La reconnaissance d'un statut</i>	149
2) <i>Le paraphe de La Tulipe d'or</i>	150

B - Le motif de la lettre	152
1) <i>Les références à l'écriture dans la peinture hollandaise</i>	152
2) <i>Un motif omniprésent dans La Tulipe d'or</i>	153
C - Le motif de la fenêtre	154
1) <i>Un cadre dans le cadre</i>	154
2) <i>Une frontière symbolique</i>	155
D - Le clair-obscur	156
1) <i>Les valeurs du clair-obscur</i>	156
2) <i>Un motif générateur dans le Rembrandt de Charles Matton</i>	158
a. Les transpositions stylistiques du motif	158
b. « Rembrandt, le clair, l'obscur »	161
CHAPITRE III - Le tableau comme illustration d'un débat sur l'art	165
<i>I - Le duel artistique entre Rembrandt et Marvell dans The Painter : un avatar du paragone</i>	165
A - Un combat singulier pour la conquête d'une Dame	165
1) <i>Une épreuve qualifiante</i>	165
2) <i>Un duel atypique</i>	166
B - Un avatar du paragone	167
1) <i>La joute verbale</i>	168
2) <i>L'impossible verdict</i>	170
C - Un autre face à face : Rembrandt / Vondel	170
<i>II - La représentation en question : Figure-toi</i>	172
A - Les vertiges de la représentation	172
B - Les méandres de l'imitation	173
CHAPITRE IV - Les discours sur la peinture hollandaise	175
<i>I - Discours apologétiques : Haarlem... noir de Maurice Rheims</i>	176
A - Discours relatifs à des genres picturaux	176
1) <i>Platitude du paysage - sommets de l'art : l'art comme sublimation du réel</i>	176
2) <i>Des portraits de groupe qui font fi des conventions picturales : un plaidoyer pro domo</i>	177
B - La justification d'une technique et son au-delà	177
<i>II - Discours critiques</i>	179
A - <i>La Ronde de nuit pour cible</i>	179
1) <i>Les discours de condamnation attribués à des personnages</i>	180
2) <i>La critique assumée par le narrateur : La Ronde de nuit vue par Van Dongen et Joseph Heller</i>	180

B - Le procès de techniques novatrices	181
1) <i>Le refus de la peinture « soyeuse » par le Rembrandt de Gladys Schmitt</i>	182
2) <i>La duchesse de Guermantes en Régente de l'hôpital</i>	183
III - Discours didactiques : pour une propédeutique à la peinture hollandaise	184
A - La question du réalisme ou du symbolisme de la peinture hollandaise	184
1) <i>The Music Lesson : un art mimétique</i>	184
2) <i>Le Peintre des Vanités : un art illusionniste</i>	185
B - La tentation pédagogique	186
1) <i>Discours mimétiques de la relation narrateur / lecteur</i>	186
2) <i>Les genres picturaux</i>	187
3) <i>Informations sur l'historique des tableaux</i>	188
Bilan	188
TROISIÈME PARTIE - L'image des peintres	191
CHAPITRE I - Rembrandt	195
I - L'héritage légendaire	195
A - Le XVIII ^e siècle : entre déploration des affronts à la doctrine classique et émergence du génie	196
B - Facteurs historiques déterminants pour la promotion de Rembrandt	197
C - La singularité du génie	198
D - Le « Christ des gueux »	200
E - Rembrandt face à Raphaël et à Shakespeare	201
F - Rembrandt magicien	203
1) <i>Le maître des ténèbres et de la lumière</i>	203
2) <i>L'énigme Rembrandt</i>	204
G - La perception contemporaine	205
1) <i>Les apports des études scientifiques</i>	205
2) <i>Une réception rationalisée</i>	205
II - La figure romanesque	207
A - Romains d'artistes : la tendance hagiographique	207
1) <i>Une « singularité exemplaire »</i>	207
a. Rembrandt autodidacte ?	207
b. L'artiste rebelle et solitaire	209
c. Les métaphores animales	210
2) <i>« Une figure romantique marquée par les stigmates du génie » pour Van Dongen et Charles Matton</i>	213
3) <i>La passion selon Rembrandt</i>	216
4) <i>Le « Christ des pauvres »</i>	217

B - Romans d'artistes : les images moins flatteuses	219
1) <i>Saskia de Pierre Moustiers : la femme sacrifiée par l'artiste prométhéen</i>	219
2) <i>The Painter de Will Davenport : une image ambivalente, de l'autodérision à l'auto-analyse</i>	221
a. Une image dégradée	222
b. Une image rachetée par l'auto-analyse que permet le journal	222
3) <i>Figure-toi de Joseph Heller : le génie salutaire</i>	223
C - Rembrandt comme référence artistique	224
1) <i>Pour le peintre Tianyi dans Le Dit de Tianyi de François Cheng</i>	224
a. De la réticence à la révélation	225
b. Fascination, relation spéculaire	226
2) <i>Pour Marcel Proust : le « rayon spécial » de Rembrandt</i>	226
CHAPITRE II - Vermeer de Delft	231
<i>I - La constitution de la figure du « mystérieux Vermeer »</i>	231
A - À la recherche d'une biographie perdue	231
B - L'œuvre reflet ?	232
C - Formation picturale, influences et singularité	233
D - Le magicien Vermeer	235
E - Incertitudes ou extrapolations poétiques	237
F - Daniel Arasse : l'énigme remise à plat	238
G - La destinée critique de Vermeer : de l'oubli à l'adulation	239
<i>II - La figure romanesque</i>	242
A - Dans les romans d'artistes	242
1) <i>La Tulipe d'or : le peintre virtuose</i>	242
2) <i>Jeune fille en bleu jacinthe : le peintre entièrement voué à son art</i>	243
3) <i>Dans La Jeune fille à la perle : une sérénité inquiète</i>	244
B - Vermeer comme référence artistique	245
1) <i>Dans The Music Lesson de Katherine Weber</i>	245
2) <i>Pour Tianyi : un rendez-vous manqué</i>	246
3) <i>Pour Proust : le « divin Vermeer »</i>	247
CHAPITRE III - Frans Hals	251
<i>I - La fortune critique de Frans Hals</i>	251
A - Une mauvaise réputation ?	251
B - Une bonne humeur inaltérable ?	252
C - La redécouverte de Frans Hals par Thoré-Bürger	255
D - Frans Hals, référence artistique pour les peintres	256
E - Frans Hals comparé à d'autres maîtres	258
F - Un maître encore méconnu ou définitivement reconnu ?	261

II - La figure romanesque	261
A - Dans les romans d'artistes	261
1) Réhabiliter Frans Hals ?	261
2) De la franche jovialité à l'humour grinçant	264
B - Hals comme référence artistique	266
1) Pour le peintre Tianyi	266
2) Pour certains personnages de La Recherche	266
CHAPITRE IV - Les peintre fictifs	269
I - Hendrick Visser, le peintre de La Tulipe d'or	269
II - Jan Van Loos : le peintre des Vanités	270
CHAPITRE V - Les figures féminines d'artistes	273
I - Un peintre ayant existé : Judith Leyster	274
A - Une figure exceptionnelle dans l'histoire du Siècle d'or	274
B - La figure romanesque de Judith Leyster	275
II - Une artiste fictive : Francesca	276
A - Une vocation héréditaire ?	276
B - L'accomplissement	277
III - Magdalena, celle qui rêvait d'être peintre	278
A - Le désir de peindre	278
B - L'évasion vers le tableau rêvé	279
IV - Griet, un double de l'artiste	280
A - Des dons manifestes	280
B - La place de Griet dans la maison du peintre	281
C - Un apprentissage au féminin	281
V - Amelia ou la revendication d'un génie féminin	282
A - L'art de la décoration comme substitut	282
B - Amy, le double d'Amelia	283
Bilan	285
ÉPILOGUE - Le genre du roman d'artiste aujourd'hui	287
I - Un genre composite	287
A - Romans biographiques	287
B - Romans historiques	288
C - Romans d'amour	289
D - Romans à énigme	291
E - Romans d'aventure, aventure d'un tableau	291
F - Romans d'apprentissage ?	292

G - Des formes hybrides	293
1) <i>Mémoires apocryphes, pseudo-journal ou autobiographie fictive</i>	293
2) <i>Diversification des points de vue</i>	294
3) <i>Jeux sur la chronologie</i>	295
H - Littérature populaire ?	296
II - Topoï romanesques liés à la représentation des peintres	297
A - Un <i>topos</i> mis en accord avec l'images des peintres : la représentation de l'atelier	297
1) <i>Le chantier de la création</i>	298
a. L'atelier de Rembrandt	299
b. Ateliers homologues	301
2) <i>Des espaces sacrés</i>	302
a. Sanctuaire ou laboratoire d'alchimiste	302
b. L'atelier de Vermeer : le temple du silence	304
3) <i>Des espaces à géométrie variable</i>	305
B - Un <i>topos</i> édulcoré : la relation avec le modèle féminin	306
1) <i>Réification du modèle</i>	306
2) <i>Identification entre le modèle et le sujet de la toile</i>	308
3) <i>Relation de séduction</i>	309
a. Une corruption d'innocence ?	309
b. L'artiste préservé	311
Bilan	312
CONCLUSION	315
ANNEXES	323
<i>Résumés des romans d'artistes et présentation des auteurs</i>	323
I - Sur Rembrandt	323
II - Sur Vermeer de Delft	326
III - Sur Frans Hals	328
IV - Sur des peintres fictifs	329
<i>Textes</i>	330
I - <i>Incipit de La Deuxième mort de Ramón Mercader</i>	330
II - <i>La mort de Bergotte devant La Vue de Delft</i>	332

BIBLIOGRAPHIE	333
<i>I - Corpus de textes romanesques</i>	333
A - Corpus de référence : romans du XX ^e siècle	333
B - Corpus complémentaire	334
<i>II - Études littéraires</i>	334
A - Généralités	334
B - Sur les rapports Peinture / Littérature	335
<i>III - Études sur les auteurs</i>	337
A - Sur les auteurs du corpus	337
B - Études sur les auteurs du corpus complémentaire	339
<i>IV - Sur la peinture</i>	339
A - Esthétique	339
B - Sur la peinture hollandaise	341
C - Sur Rembrandt	342
D - Sur Vermeer de Delft	343
E - Sur Frans Hals	344