

Sommaire

Introduction 9

COMMENCEMENTS ET RECOMMENCEMENTS (PARIS, LONDRES, 1848-1874)

**En avant ou en arrière, naissance de l'art moderne
et restauration de la tradition (Paris, 1863-1874)** 29

Une affaire de titres : comment Manet enclenche
rétroactivement le processus de disparition du présent
(la modernité) au profit de l'avenir (le modernisme) 30

Le Bain : actualiser Raphaël (modernité) 31

Le Déjeuner sur l'herbe :
reprenre la main sur Monet (modernisme) 33

Simultanéité du non-simultané :
modernes et pseudo-modernes 38

Resynchroniser les uns et les autres 38

Resynchroniser les uns et les autres
sans les confondre pour autant 42

Le bond en arrière de Moreau et Puvis de Chavannes :
questions de régime d'historicité 48

Nécessité de l'enquête ou réalité flagrante 48

Amour de la mort/amour de la vie 53

Originalité au futur, originalité au passé : usages
de la citation et acceptions opposées du mot « révolution » 60

Passé/Tradition 60

Citer, continuer/citer, dévorer 61

Retour impossible ? 66

**Un groupe de passésistes à la source
de la peinture britannique « moderne » :
les préraphaélites (Londres, 1848-1859)** 71

Pouvoir de fascination d'un substantif :
les préraphaélites, premier -isme de l'histoire
ou énième restauration de la tradition ? 72

Les raisons d'une fascination	72
Une révolution dans le cadre de la loi	77
Le nouveau n'existe pas	80
Questions d'identité culturelle ?	86
Quel paradigme artistique : dépendance ou autonomie de l'art ?	92
Préraphaélisme égale réalisme (et même un peu plus)	92
<i>Ut pictura poesis</i> encore, <i>ut pictura poesis</i> toujours	99
Transparence de la peinture : « tout l'art c'est de cacher l'art »	107
En amont et en aval : le préraphaélisme en perspective (1824-1898)	113
<i>The Ancients</i> : ce précédent qu'il faut taire (1824-1835)	113
Du pré au postraphaélisme (1856-1882)	121
Convergences passéistes : peinture d'histoire non académique de Moreau et Burnes-Jones (1864-1898)	125

UN MODERNE ANTIMODERNE :

SEURAT ET LA DUALITÉ CONTRADICTOIRE (PARIS, 1878-1899)

L'ancrage dans le passé :

la voix des maîtres et celle du musée 141

L'élève Seurat : à l'écoute de Charles Blanc, Henri Lehmann et Eugène Guillaume	141
Charles Blanc, le mentor	142
Henri Lehmann, le maître	145
Eugène Guillaume, le directeur des études	150

Seurat et les Maîtres : dessin, simplification, primitivisme 156

Dessin retrouvé, dessin réinventé	156
Simplification, le positionnement philosophique	161
Seurat en primitif et primitivisme de Seurat	168

La hiérarchie, le temps et l'espace 177

Pour une grande manière : hiérarchies en art 177

Majeur/mineur : <i>grands</i> tableaux de figures et <i>petits</i> paysages	177
Tableaux ou décors ?	179

Temps suspendu et habit de lumière 188

Le temps suspendu : décélération	188
Dans le blanc : habiller le réel de lumière	198
Post-scriptum : de biais, les bandes à Seurat (1878-1899)	203
Élèves, affranchis et autodidactes	203
La piste Ernest Laurent	203
Rationalisme ou empirisme ?	212
Le mirage de l'art science	212
Révolutionnaires, conservateurs et réactionnaires	215
Les palinodies de Seurat	215

MODERNE NE SUFFIT PAS : RÉSISTANCES À LA MODERNITÉ (PARIS, LONDRES, NEW YORK, 1880-1931)

Comment une partie des peintres modernes est devenue antimoderne (voire réactionnaire) (Paris, 1880-1931)	225
Carrières à deux temps :	
moderne-antimoderne de Renoir à Derain (1880-1914)	225
Qui et pourquoi	225
Renoir en Monsieur Jourdain :	
la « maladie des recherches »,	
c'était donc cela (métier)	239
Denis en théoricien : penser et diffuser la critique	
de la modernité (méthode)	250
Derain en métaphysicien :	
contre-Lumières et nostalgie radicale (secrets)	260
Réaction(s) : nouveaux convertis et héritiers (1896-1931)	269
Contrition : modernes repentis	
(de Bernard et de quelques « misonéistes »)	270
Subversion : ces ultras qui ont rendu	
les traditionalistes révolutionnaires (frères Laurens	
et promotion Dupas à la Villa Médicis)	286
Modernité et altérité : hétérochronie anglo-américaine (Londres, New York, 1893-1931)	303
Accueillir, adhérer, rejeter (1908-1931)	303
Pour, mais pas avec (Spencer, Nash)	304
Avec, mais finalement contre (Benton, Wood)	316

L'un et le multiple : quelle tradition pour les Anglo-Américains ? (1893-1931)	328
L'option classique : <i>American Renaissance</i> et modèle romain (universalisme)	329
L'option réaliste : régionalisme américain et ruralisme britannique (enracinement saturnien ou joyeux)	342
Conclusion	357
Sources et bibliographie	
Sources	367
Imprimés à caractère de sources	367
Bibliographie	387
Index	
Index des noms de personnes	421
Index des titres d'œuvres	439