Michel Melot
Une Brève Histoire de l'Image (2007)

Michel Melot, ancien directeur du département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale, puis directeur de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, est notamment l'auteur de La Sagesse du Bibliothécaire et de Livre (L'Œil Neuf), et de L'Illustration, histoire d'un art (Skira).

Dans la collection «Brève histoire», un auteur dessine en neuf chapitres l'histoire et le portrait de son sujet. Neuf moments comme des ellipses dans l'espace et le temps... d'un instant à l'autre.

I - Du rêve à l'écran

Le mot image, définition, introduction
Le modèle et son double
La dissemblance
L'accès et l'obstacle **(à la réalité)**
L'esprit non prévenu confond l'image et son modèle. Images dont on ne peut se protéger qu'en prenant conscience, que leur **rôle spectaculaire** est bien loin de la chose représentée. Mythe de la caverne // sorcellerie.
Être en représentation
Icone, indice, symbole, **représentation**= rendre présent (mettre en exhibition, paraître avec ostentation.
Projection mentale
Images mentales, images rêvées, hallucinations, «pictures», test de Rorschach, **phosphènes** (éclairs de lumière quand on ferme les yeux).
L'indispensable code
Toute image, qui trouve ses modèles dans une mémoire antérieure au langage, est nécessairement porteuse d'un ***code*** dont la ***clé*** ne nous est que rarement donnée.
Le cadre ou la réalité cernée
L'image est née du **cadre**, échappe au réel par section, sélection. Lien entre l'image et son modèle= risque d'erreur, de manipulation.
Le monde n'est qu'apparence et illusions, l'image est **artifice** construit selon nos intérêts, compromis entre l'image du monde et celle que nous voudrions lui donner = leurre. **Indocile**.

II - Des grottes aux temples

Abstractions et figurines
Le verbe, l'espace et le geste
Forme devient image dès qu'elle est observée, **l'image mentale** précède la langue mais la langue précède la matérialisation= idéogramme. **Maîtrise de l'espace** un des moteurs de l'image. L'artiste ne veut pas copier la nature mais ***rivaliser*** avec elle (A.Malraux)
Sous l'écriture, l'image
Image à la fois: ***analogie*** et ***code***, éternel combat entre indice et symbole/abstraction et figuration/réalisme et idéalisme. **Écriture** est une image terriblement codée. Glyphes, idéogrammes.
Le code et l'analogie
Image réelle, monde virtuel
Ecce homo
Image profanes puis= image de ***l'homme***, légendes grecques: Narcisse. Ombre et miroir prototypes de l'image, de la ressemblance (photo).

III - Des idoles aux icônes

Iconoclastes contre iconodules
L'église comme représentation
Image ***désacralisée***= vertu éducative (= écriture des illetrés), décorative, esthétique. Calvin/Luther, pratiques magiques de l'image se poursuivent aujourd'hui dans nos cultes, nos «Dieux». Platon en désacralisant l'image **protège** ses Dieux et nous les notres.
Les images ne tombent pas du ciel
Image= **rébus**. Enchanteresse, **image collective** crée par société, le pouvoir appartient à ceux qui les maitrisent. Danger, peur, ***démystifier*** les images. Règles évitant la confusion= **symboles** dissimulent le modèle sous sa représentation pour l'en protéger.
Des dieux des hommes et des images
L'exception scientifique

IV - Des reliques aux tableaux (XVIe siècle)

Du bien collectif vers le propriétaire privé, l'image se laisse reproduire en myriades de copies qui perdent de leur majesté.
Glissements progressifs vers le réalisme
Autonomisation et laïcisation de l'image= invention du tableau
Le premier tableau
Du culte à la culture
Du trésor au musée
Arts Premiers, mettre dans un musée= désacralisation (l'Afrique Fantôme)
La monnaie, image de valeur
Cité, voyage, dvlpmt échanges= besoin de reproduire images
La question de l'original
Gravure, définition, étymologie= à l'origine de la reproduction. Originalité de l'image, valeur liée à sa fidelité au modèle. Rupture sémiotique entre le signe et son référent. Estampe= image d'une image, généalogie, «l'épreuve» nom de l'imprimé obtenu.

V - De l'empreinte à la page

Au risque du livre
Image devient traduction «***illustration***», souffrance: contrainte page/ pli/ rythme d'écriture. Division texte/image Occidental>**culture de l'image**.
La réduction au code
Trouver à chaque image une **signification codée**, manuels de lecture tentant de lui attribuer une grammaire, un vocabulaire, langue universelle. Croyance que le monde est un ensemble de signatures nous persuade que toute image est un **message** dont il faut trouver la **clé**.
Tout le non-dit du monde
Codification de l'image fond de commerce des publicitaires. **Interprétations semblables dans une communauté**, artistes, prêtres, politiciens et publicitaires trouvent les images où chacun se reconnaît sans même le savoir> sentiment d'être **unique**.
L'univers modélisé
Réalisme, outil d'observation, science, perspective «fenêtre ouverte sur le monde».
Dessins et desseins
Image est **immobile** et représente ce qu'on ne peut pas voir. Nous apprend que la réalité n'est pas limitée à ce que nous percevons. Dangereux, risque d'erreur ou de «donner une idée» (faussée).
L'instrument de la science
L'image restituée n'est pas ce que l'on voit mais ce que l'on **devrait** ou **voudrait** voir.

VI - Le miracle de la reproduction

La reproduction loin de dévaloriser l'original, hérite d'une parcelle de son prestige et renforce son pouvoir.
L'ascension d'un art mineur
Le marché de la reproduction
La démocratie des goûts et des couleurs
Image= **marqueur social** où chacun inscrit sa conception du monde. Images artistiques à travers style des artistes devient propagateur d'**idéologie**. Hiérarchie sociale par la **hiérarchie des images** que chacun possède pour sa collection, son décor.
La théorie du reflet
=image artistique, quel que soit l'apport de son auteur est toujours image de la société où elle paraît. Malraux: **double temps de l'art**, sa création et sa réception (engouement pour d'autres créations- arts premiers, art japonais...)
Propagande, instruction, information
Image est **ressentie** avant d'être comprise, indocile. Éducation y est hostile: elle ne s'apprend pas comme une langue. Besoin d'images, images populaires, imprimerie. Affichomanie.
Le temps de la presse et des actualités
Industrialisation de l'image, image bon marché.

VII - Photographie: l'adhérence au réel?

«La photo ***adhère*** à la réalité» - Roland Barthes. Croire que la photo est une **copie** conforme de la réalité= naïveté. Objectivité fausse de la photo, derrière chaque objectif= une **attente** et un **choix**.
En attendant la photo
La daguerréomanie
Est-ce un art? capacité de copier mécaniquement son modèle? Sert de description et arme politique.
Les derniers feux de la gravure
Le miracle de la trame
Réduire l'image à une multitude de points, ère des «mass médias» a commencé
Trente exemplaires et pas plus
Diffusion populaire des images, artistes signent leurs imprimés comme des peintures. L'image rend compte d'un **monde mobile** où tout change et s'échange, image est **partout**: affiches, peintures, estampes...il ne manque plus que geste et la parole.

VIII - Du théâtre d'ombres au magnétoscope

Notre ombre portée est une image élémentaire qui rouvre la question du miroir et des rapports de notre corps à notre image. ***Liste techniques d'animation de l'image.***
La rhétorique du mouvement
Image animée s'inscrit dans la **durée**, début et fin= récit. S'apparente autant aux arts du langage que des arts graphiques. Image fixe ne dit rien, elle se laisse deviner/animée tient un **discours** même silencieuse. Image est un flux elle ne se laisse pas arrêter, paradoxalement pour l'animer il faut la fragmenter= ***Illusion d'optique***, l'image reste fixe c'est **l'appareil** qui la fait bouger. Tourner les pages ne suffit pas à animer l'image, d'abord habituer le lecteur par la mise en page à sauter des colonnes, mélanger lignes et cadres... **Livres animés, cartes mobiles**: feuillets à soulever jeux d'enfants/adultes= la scène se proclame comme image> cachée puis découverte. **Le secret** exite l'imaginaire, dévoilé il apparaît comme une image. La curiosité fait de tout objet une image.
Bâtarde du livre et de l'image: la BD
Eau et télé à tous les étages
Télévision n'a pas donné lieu à un art, elle réunit des consommateurs pas des **amateurs**. Artistes, graphistes ou écrivains se sont investis dans la vidéo ou l'art numérique. Depuis que l'image a rencontré le son, le goût et l'olfactif restent paralysés. La vue et l'ouïe, les plus **immatériels** ont pris le dessus, ils fondent des rapports humains mondiaux.

IX - Bienvenue dans la vidéosphère

Ère où image est plus facile à produire que le discours. Plongés, immergés dans l'image, images consommées et transmises sans délai. Espace laissé entre l'image et ce qu'elle représente **s'amenuise**.
La part du réel
Promiscuité **image/modèle**, pouvoir de l'image, substiuer le réel= images de violence provoquent-elles la violence? Plutôt accuser la réalité indigne, le modèle que la représentation.
Les icônes modernes
«***Société du spectacle***», n'avons nous pas simplement changé d'icones? Nous croyons que si qqn nous prend en photo il nous vole qqch, a qui appartient l'image de notre corps? Qui est le propriétaire d'une photo? pb du **numérique**. Poid cumulé des reproductions, plus des copies mais des clones mais que devient alors **l'original**?
Pixel Power
À la vitesse de la lumière
Le jeu avec l'image
Électronique a pourvu l'image **d'interactivité**, les jeux vidéos sont devenus le secteur d'économie de l'image.
La recherche de l'image totale
Manipulation de l'image n'a plus de limites, donne l'illusion de se mouvoir dans un espace en 3 dimensions.
La reconnaissance des formes
Écriture devient image, reconnaitre un caractère= reconnaissance de **sens**, image devient langue? Court-circuite le langage, frontière poreuse code/analogie.
Et la chair devint écran
Confusion **symbolique/réel**. Acteur fait coïncider son corps avec sa propre image, jeu périlleux, **spectacle de nous-mêmes**. Que se passe-t-il quand l'image perd son support? Capacité à s'intégrer au réel et s'en émanciper. Identification de l'image à son modèle est un piège, + une image est instrumentalisé plus elle est identifiable comme image