

Alexandra BECQUET

FORD MADOX FORD ET LES ARTS

Peinture, musique et arts du spectacle
dans l'œuvre romanesque

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2017

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS	7
NOTE AU TEXTE ET AVERTISSEMENTS	11
INTRODUCTION	13
1. FORD MADOX FORD ET LA CRITIQUE	13
FORD EN QUESTION	13
THÈMES ET BILAN CRITIQUES	21
2. L'IMPRESSIONNISME, LES ARTS ET LE ROMAN	42
AUX PRISES AVEC FORD, SES PARADOXES ET SES HISTOIRES	42
LE PLURIEL DU ROMAN INTERMÉDIAL : SAUTS D'OBSTACLES ET OSCILLATIONS PARADOXALES IMPRESSIONNISTES	48

PREMIÈRE PARTIE SINGULIÈRES PLURALITÉS : ORIGINES ET HORIZONS DE L'IMPRESSIONNISME FORDIEN

CHAPITRE I

QUELQUES CADRES IMPRESSIONNISTES POUR UNE ESTHÉTIQUE DE L'EX-CENTRICITÉ	63
1. À L'ÉCOLE FORDIENNE	63
LES CADRES DE LA PENSÉE ESTHÉTIQUE DE FORD	63
L'ESPACE DU DIALOGUE CRITIQUE	67

2. COLLABORATIONS ET DOUBLES	74
VISIONS COLLABORATIVES ET IMPRESSION(NISME)S	74
PRODUIRE L'ŒUVRE : DIALOGUER	81
3. L'EX-CENTRICITÉ COMME POINT DE VUES.	92
VOIR DOUBLE, VOIR IMPRESSIONNISTE.	92
CRITIQUE DE L'EX-CENTRICITÉ	100

CHAPITRE II

FORD ET LES ARTS : ASSOCIATIONS ET ABSOLU.	109
1. MODERNITÉ ET TRADITION :	
LE TALENT INDIVIDUEL DE FORD	109
FORD ET LES MOUVEMENTS :	
SOCIOLOGIE ET DIALOGUES DE L'ART	109
LA TRADITION FORDIENNE.	116
2. TEMPS ET MÉMOIRES DE L'IMPRESSIONNISME	123
DÉMARCHE ET TEMPS DE L'HISTORIEN IMPRESSIONNISTE	123
MÉMOIRES : PARADIGMES ET VITRE FORDIENNE	128
3. L'ART IMPRESSIONNISTE :	
INFLUENCES, INTERMÉDIALITÉ, ABSOLU	139
L'IMPRESSIONNISME SOUS INFLUENCES	139
L'ART AU SINGULIER	147

CHAPITRE III

LE ROMAN IMPRESSIONNISTE : CIRCULARITÉS, LIMITES ET OUVERTURES	169
1. «A MEDIUM OF PROFOUNDLY SERIOUS INVESTIGATION INTO THE HUMAN CASE»	169
LE CHOIX DU MÉDIUM.	169
DÉMARCHES ROMANESQUES :	
ÉTUDE DE CAS ET SUBJECTIVITÉ OBJECTIVE DU MIROIR IMPRESSIONNISTE	176

2. DÉPASSER LE LANGAGE : S'OUVRIER AUX ARTS	184
NARRER LA MODERNITÉ	184
TEXTES ET ARTS : TISSU, TISSAGE	192
LES ROMANS COMME RÉSERVOIRS D'ART	196

DEUXIÈME PARTIE
MODÈLES PICTURAL ET THÉÂTRAL
À L'ÉPREUVE DE LA MODERNITÉ

CHAPITRE IV

(FAIRE) VOIR LE TEXTE	215
1. «L'ŒIL DU TEXTE»	215
MANIPULATION DU LANGAGE ET PRÉSENTIFICATION DU RÉEL	215
ÉCRIRE LE VISUEL	226
2. DES «FENÊTRES OUVERTES SUR L'HISTOIRE»	235
VOIR... OU PAS : SOURCES ET OBJETS DE LA VUE	235
CADRES ET PERSPECTIVES : VARIATIONS	245

CHAPITRE V

PEINDRE ET DÉPEINDRE	259
1. DE L'IMAGE AU TABLEAU	259
<i>IN PRESENTIA</i> : DE-DESCRIPTION ET EMPRUNTS VISUELS	259
<i>IN ABSENTIA</i> : LE TEXTE COMME TOILE	273
2. LA PEINTURE ABYMÉE	284
PLURALITÉS	284
DISSOLUTIONS	296

CHAPITRE VI

REPRÉSENTATIONS :	
THÉÂTRES ET MISES EN SCÈNE.	309
1. DES PIÈCES À LIRE.	309
LE THÉÂTRE ET SES TEXTES.	309
L'ESPACE SCÉNIQUE DU ROMAN.	316
2. SPECTACLES	332
« ALL THE WORLD'S A STAGE »	332
LA CRISE DU DRAME : DRAME DE LA CRISE.	345

TROISIÈME PARTIE
CINÉMA ET MUSIQUE :
FRAGMENTS, MOUVEMENTS, UNITÉS

CHAPITRE VII

LE CHOC DE LA MODERNITÉ :	
MÉTAMORPHOSES ET MONTAGES	
CINÉMATOGRAPHIQUES	365
1. FORMES DE LA MODERNITÉ.	365
L'ÂGE DE LA MACHINE	365
VISIONS À L'ÈRE MÉCANIQUE	383
2. MONTAGES ET MÉTAMORPHOSES DE LA MODERNITÉ	400
LE VISUEL EN MOUVEMENT : DES ANCÊTRES	
DU CINÉMATOGRAPHE À LA MATURITÉ ESTHÉTIQUE	400
CHOCs ET TOTALITÉS MODERNES.	417

CHAPITRE VIII

LA MUSIQUE DU ROMAN :	
MUSICALITÉ, STRUCTURES, DIALOGUES.	439
1. LA MUSIQUE COMME INSTRUMENT	439
SONORISATION TEXTUELLE	439
ORCHESTRATIONS DE LA VIE MODERNE	452

TABLE DES MATIÈRES	579
--------------------	-----

2. LA MUSIQUE, «ADVERBE DE MANIÈRE DE LA PENSÉE»	479
(D)ÉCRIRE LA MUSIQUE.	479
COMPOSER LE TEXTE : (RE)CRÉER, SCULPTER ET DÉCORER...	
TOTALISER ?	497

CONCLUSION

DÉ-FIGURER LE TEXTE, RÉVÉLER L'UTOPIE	519
---	-----

ŒUVRE COMPLET DE FORD MADDOX FORD

(1873-1939)	527
-----------------------	-----

BIBLIOGRAPHIE	531
--------------------------------	-----

INDEX

INDEX DES ŒUVRES DE FORD	561
INDEX DES MÉDIA ARTISTIQUES.	563
INDEX DES MOUVEMENTS ARTISTIQUES (ESTHÉTIQUES ET GROUPES) .	565
INDEX DES ARTISTES ET CONTEMPORAINS DE FORD	567
INDEX DES CRITIQUES ET THÉORICIENS	571

TABLE DES MATIÈRES	575
-------------------------------------	-----