

Véronique Dalmasso

24 rue Faÿs 94300 Vincennes

tél. : 06 60 72 73 83

dalmasso.veronique@wanadoo.fr

Profil

Qualifiée par le Comité National Universitaire, en 18e, 21e et 22e sections - qualifications renouvelées en 2014.

- 2016 Recherches menées en vue d'une HDR sous la direction de Giovanni Careri, directeur d'études à l'EHESS.
« L'extase. Expériences et images du ravissement dans l'art à l'époque moderne et contemporaine ».
- 2003 *Docteur en Histoire de l'Art moderne – Université de Paris-Sorbonne – Paris IV.*
Thèse sous la direction des professeurs Jean Guillaume et Daniel Russo « La Représentation du corps du Christ dans la peinture toscane du XIVe siècle à la première moitié du XVe siècle ». (publiée aux PUR en 2007)
- 1993 *Diplômée en Muséologie - Ecole du Louvre, Paris.*
- 1991 *Titulaire d'un D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) d'Histoire de l'Art et Archéologie – Université Paul Valéry – Montpellier III.*
- 1990 *Titulaire d'une Maîtrise d'Histoire de l'Art et Archéologie – Université Paul Valéry – Montpellier III.*
- 1989 *Titulaire d'une Maîtrise de Lettres Modernes - Université Paul Valéry – Montpellier III.*

Bourses d'étude et de recherche – formation universitaire en Italie

- 2016 **Bourse de recherche André Chastel** accordée par l'Académie de France à Rome et l'Institut National d'Histoire de l'Art.
- 2000 **Bourse de recherche accordée par l'Ecole Française de Rome.**
- 1994-95 **Bourse d'Etude Européenne, enseignement suivi à l'Université de Rome - La Sapienza.**
- 1991-92 **Bourse de recherche accordée par le Gouvernement Italien et le Ministère des Affaires Etrangères.**
- 1991 **Bourse de recherche obtenue pour la participation au colloque sur Les Discours du corps au Centre Scientifique Ettore Majorana, Erice (Sicile).**

Langues

Anglais et Italien

Activités d'enseignement

Depuis 1997 **Université de Picardie – Jules Verne, U.F.R. des Arts**

Chargée de cours et Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche de 1999 à 2001 en Histoire de l'Art :

Cours destinés aux étudiants en Histoire de l'Art, Arts Plastiques et Arts du Spectacle

Depuis 2009 - Masters Recherche, Enseignement et Master Professionnel 1 et 2 :

Co-Responsable pédagogique du Master professionnel « Régie des œuvres et montage d'expositions » (2010-2014).

Sélection des étudiants des Masters de recherche et du Master Professionnel

Suivi des mémoires

Participation aux jurys

Cours Master

MASTER « Histoire des arts » : séminaire « Histoire des arts et Muséologie

Analyse de l'exposition : de la conception à la scénographie.

Les enjeux de la médiation culturelle au XXIe siècle.

« L'intrusion » de l'art contemporain au sein du Musée du Louvre.

MASTER Professionnel : « Régie des œuvres et montage d'expositions »

Muséologie - histoire et analyse des expositions

Préparation aux épreuves des concours de la fonction publique territoriale (assistant, assistant qualifié et attaché de conservation) et de la fonction publique nationale (ingénieur d'études et chargé d'études documentaires, option « régie d'œuvres »).

MASTER 1 et 2 Enseignement (UPJV – ESPÉ) : « spécialité Arts Plastiques »

Cours Licence Histoire de l'art 1 à 3

« Collections et patrimoine » :

Image et patrimoine picard de l'Antiquité à l'époque contemporaine

Du collectionnisme humaniste du XVIe siècle au musée d'aujourd'hui. L'influence de l'art antique et moderne sur les créations contemporaines.

Histoire générale de l'art

La représentation du corps et de l'espace dans l'art pictural italien et flamand (XVe siècle).

La Renaissance en Europe du Nord : architecture, peinture, sculpture, arts graphiques et décoratifs en France, Allemagne et pays du Nord.

Les échanges Nord (France, Flandres) – Sud (Italie, Espagne, Portugal) dans l'art pictural européen au XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Histoire des représentations en Europe (XVe au XIXe siècle).

Le corps anticlassique et maniériste et sa diffusion européenne entre 1515 et 1600.

Cours de Théorie de l'Art et d'Historiographie de l'Art moderne et contemporain

- Etude, analyse et critique des Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens de Giorgio Vasari.

- Pensées et propos esthétiques (XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles).

La représentation et la signification du corps endormi dans l'art moderne et contemporain européen.

Préparation concours

Cours de préparation à l'épreuve de culture artistique du CAPES externe en Arts Plastiques :

La narration visuelle, entre iconicité, affirmation du médium et organisation plastique : de la broderie de la reine Mathilde, dite Tapisserie de Bayeux, au XIe siècle aux Bourgeois de Calais d'Auguste Rodin en 1895. (2016-2017)

L'Estampe du XVIIe siècle au XXe siècle : Histoire des techniques de l'estampe dans leurs rapports à la création artistique. (2013-2016)

Les systèmes de représentation de l'espace: de l'affirmation des codes à leur dépassement, du XVe au XXe siècle. (2008-2013)

Cours de préparation au concours de l'agrégation interne en Arts Plastiques :

La figuration et la mise en scène du corps dans la peinture caravagesque. (2001-2003)

De 2001 à 2015 **Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne, U.F.R. des Arts Plastiques et des Sciences de l'Art**
Chargée de cours : étudiants en Arts Plastiques

Cours de préparation à l'épreuve de culture artistique du CAPES externe en Arts Plastiques :

Les systèmes de représentation de l'espace: de l'affirmation des codes à leur dépassement (du XVe au XXe siècle). (2008-2013)

Cours de préparation au concours de l'agrégation interne d'Arts plastiques :

Léonard de Vinci (1452-1519), l'œuvre artistique et les écrits théoriques. (2013-2015)

Cours de préparation au concours de l'agrégation externe d'Arts plastiques :

Art, science et technique du XVe siècle à la veille de l'invention de la photographie. (2013-2015)

Étude comparée des retables (structure, iconographie, traitement stylistique) dans les anciens Pays-Bas, en France et en Italie au XVe siècle. (2005-2007)

2001-2007 **Cours Licence Arts Plastiques**

Introduction à l'Histoire de l'art moderne et contemporain (du XIVe au XIXe siècle).

Cours de Sémiologie et d'iconologie dans le cadre d'un enseignement de Méthodologie des sciences humaines appliquées à l'art et à la culture XVIIe - XXe siècle.

Art et esthétique européenne au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle.

Activités administratives et culturelles au sein de l'Université

Partenariats U.F.R. des Arts, Musée de Picardie et Frac de Picardie :

Coresponsable à l'U.F.R. des Arts de l'Université de Picardie du partenariat avec le Musée de Picardie et le Frac de Picardie (depuis 2012)

Conception et codirection des projets *Façons d'Endormis 1 et 2* et *La Syncope, expériences du ravissement* :

direction de colloques, commissariat d'expositions en partenariat avec le Musée et le Frac de Picardie, la Fondation Frances de Senlis (2012-2016).

Projets culturels :

2014 **Participation au projet européen « *Out of The Blue* »,** partenariat U.F.R. des Arts de l'Université de Picardie – Jules Verne et Faculté des Arts de Brighton (rencontre avec les artistes, montage de projets « théorie et pratique artistique », conférences d'histoire de l'art).

Organisation de sorties et de voyages culturels : à Paris, en Autriche, en Italie, au Portugal...

Activités de Recherche

Centres de recherche

Membre du **Centre de Recherches en Arts et en Esthétique** de l'Université de Picardie Jules Verne, dirigé par Lorenzo Vinciguerra (EA 4291).

Ma recherche s'inscrit naturellement dans l'axe du Centre de Recherche en Art et Esthétique : Les Temporalités des arts contemporains et de son sous-axe intitulé : Disegno, dessin/dessein associant des historiens de l'art, des esthéticiens, des praticiens et des spécialistes de la bande-dessinée. La richesse sémantique du disegno italien a ouvert dès la Renaissance sa définition à l'intention, au projet et à l'expression sensible de l'idée. Le disegno élabore un dessein où conception et mise en forme s'unissent et permet ainsi par son processus des prolongements contemporains. Ce sous-axe travaille en étroite collaboration avec le fracpicardie /des mondes dessinés.

Membre de **TrAme** de l'Université de Picardie Jules Verne, dirigé par Michel Paoli (EA 4284).

Direction de collection

2012 **Création et direction d'une collection d'Histoire de l'art pour les éditions parisiennes *Le Manuscrit, secteur recherche et université : Via Artis*.**

Les thématiques sont autant d'états de *vacatio* néoplatoniciens, propices à l'inspiration et à la création artistiques, envisagées à l'époque moderne et contemporaine. La collection s'ouvre aux champs de l'histoire de l'art, des arts plastiques, de la danse et de la performance dans des liens souples tissés avec la sociologie, l'anthropologie, la philosophie et l'esthétique. Les membres: Véronique Dalmasso, historienne de l'art, enseignante à l'U.F.R. des Arts de l'Université de Picardie - Jules Verne. Stéphanie Jamet, historienne de l'art, enseigne à l'Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon. Stéphanie Smalbeen, maître de conférences associée, dans le département d'arts Plastiques de l'UFR des Arts de l'Université de Picardie - Jules Verne et artiste. Fred Dalmasso est Lecturer in Drama à l'Université de Loughborough (Royaume-Uni). Carl Lavery est Senior Lecturer, en *Theatre and Performance Studies* au département Theatre, Film and Television à l'Université de Glasgow.

Direction de colloques et de journées d'études

2012-2016 **Direction de colloques à l'U.F.R. des Arts de l'Université de Picardie Jules :**

La Syncope, expériences du ravissement le 17 mars 2016 organisé en partenariat avec le fracpicardie/des mondes dessinés. Les actes vont paraître au printemps 2017.

Façons d'endormis. La représentation du sommeil dans l'art contemporain le 29 novembre 2012, organisé en partenariat avec le fracpicardie/des mondes dessinés et le Musée de Picardie. Les actes ont été publiés aux éditions Le Manuscrit en 2015.

Façons d'endormis. Le sommeil entre inspiration et création, organisé en partenariat avec le Musée de Picardie, le 10 mai 2012. Les actes ont été publiés aux éditions Le Manuscrit en novembre 2012.

2007 **Jérusalem et la mémoire de la Passion**, le 21 mars 2007, actes de la journée d'études publiés en 2009 aux éditions Le Manuscrit.

Publications

Ouvrages

- 2017 **La Syncope dans la performance et les arts visuels / Syncope in Performing and Visual Arts**, Paris, éditions Le Manuscrit (collection *Via Artis*), 2017, 250 pages (BQR UPJV et soutien CRAE).
- 2015 **Regards sur le Sommeil**, aux éditions Le Manuscrit (collection *Via Artis*), 2015, 250 pages (BQR UPJV et soutien CRAE, CNL).
- 2014 **Façons d'endormis. Le Sommeil dans l'art contemporain**, actes du colloque organisé par l'Université de Picardie en partenariat avec le Musée de Picardie et le FRAC de Picardie le 29 novembre 2012, Paris, éditions Le Manuscrit (collection *Via Artis*), 2014, 130 pages (BQR UPJV et soutien CRAE).
- 2012 **Façons d'endormis. Le sommeil entre inspiration et création**, actes du colloque organisé par l'Université de Picardie en partenariat avec le Musée de Picardie, le 10 mai 2012, Paris, Le Manuscrit (collection *Via Artis*), 2012, 160 pages (BQR UPJV et soutien CRAE).
- 2009 **Jérusalem et la mémoire de la Passion** actes de la journée d'étude du 21 mars 2007, Paris, Le Manuscrit (collection Recherche-Université) 2009, 137 pages (BQR et soutien de TrAme).
- 2007 **L'Image du corps dans la peinture toscane v. 1300 – v. 1450**, préfacé par Daniel Russo, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (collection Art et société), 2007, 306 pages (BQR UPJV et soutien du CRAE et de TrAme).

Contributions (sélection) à des ouvrages collectifs et articles

- 2017 « **La bibliothèque : du multiple à l'unicum** » texte rédigé pour le catalogue de l'exposition *La Plume et le crayon. Dessins et œuvres*, Maison de la Culture d'Amiens du 28 janvier au 14 mai 2017 // fracpicardie/des mondes dessinés du 28 janvier au 16 juin 2017, à paraître.
- 2016 **Notices** rédigées pour le catalogue des 13 expositions des Hauts de France de mars à décembre 2017 *Heures Italiennes : Trésors de la peinture italienne en Picardie (XIVe-XVIIIe siècles)*, Snoeck publishers, mars 2017.
- 2014 « **Diptyque insomniaque** » dans *Façons d'endormis. La représentation du sommeil dans l'art contemporain*, actes du colloque organisé par l'Université de Picardie en partenariat avec le Musée de Picardie et le FRAC de Picardie, le 29 novembre Le Manuscrit (coll. *Via Artis*), 2014.
- 2013 **Notices** rédigées pour les catalogues des expositions *Il Sogno nel Rinascimento et La Renaissance et le Rêve*, commissaire : Yves Hersant, Alessandro Cecchi, Chiara Rabbi Bernard Italie, Florence, Palais Pitti, 21 mars – 15 septembre 2013 – Paris, Musée du Luxembourg, 9 octobre – 26 janvier 2013.
- 2012 « **Integritas, Proportio, and Claritas : The body in Tuscan Representations of Baptism, 1300-1450** », dans *The Meanings of Nudity in Medieval Art*, ouvrage collectif dirigé par Sherry Lindquist, Etats-Unis, Editions Ashgate, mars 2012, p. 231 à 250.
- « **Paysages de rêves** », dans « *Di là dal fiume e tra gli alberi* ». *Il paesaggio del Rinascimento a Venezia : Nascita e fortuna di un genere artistico (XV-XVII secolo)*, actes du colloque international organisé par Laura de Fuccia et Christophe Brouard pour la Renaissance Society of America, en avril 2010 à Venise, éditions italiennes Giorgio Pozzi, mai 2012, p. 31 à 48.
- Textes rédigés pour l'ouvrage collectif Alfred Manessier: Le tragique et la lumière (1937-1989)**, dirigé par Marie-Domitille Porcheron, juin 2012.

- 2011 « **La beauté christique en partage** », dans *Nudité Sacrée : le nu dans l'art religieux de la Renaissance entre érotisme, dévotion et censure*, actes du colloque organisé par le Centre d'Histoire de l'Art de la Renaissance, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 13 et 14 juin 2008 à l'I.N.H.A., Paris, Publication de la Sorbonne (coll. Histo.Art), novembre 2011, p. 135 à 148.
- 2010 « **De la vision du saint au rêve de l'artiste, quand le sujet se donne à voir** », dans *ImagoDrome : figuration des images mentales dans les arts contemporains*, ouvrage collectif sous la direction d'Alexandre Castant, Paris, éditions Monografik, 2010, p. 29 à 46.
- 2009 « **De l'interprétation des gestes à l'invention du corps** », dans *Traduire/Interpréter*, actes du colloque organisé sous la direction de Françoise Coblenche, par le Centre de recherches en arts Images et Formes de la Faculté des Arts d'Amiens, Université de Picardie – Jules Verne et la Maison de la Culture d'Amiens, Paris, *La Nouvelle Revue d'Esthétique*, n° 3, 2009, p. 93 à 100.
- 2006 « **Le Sac de Rome. Pouvoirs et destructions de l'image** », dans *Du Vandalisme. Art et destruction*, sous la direction de Miguel Egana, actes du colloque organisé le 18 juin 2002 et le 20 novembre 2003 par le Centre de recherches en arts Images et Formes de la Faculté des Arts d'Amiens, Université de Picardie – Jules Verne, Bruxelles, La Lettre volée, 2006.
- 2002 « **L'Histoire de Nastagio degli Onesti de Sandro Botticelli : une chasse virtuelle ?** » dans *ANGES et chimères du virtuel*, Figures de l'Art n° 6, revue d'études esthétiques dirigée par Bernard Lafargue, Publications de l'Université de Pau, 2002.
- 2001 « **La Triangulation du supplice : la crucifixion du Christ et des larrons** », dans *L'Art des figures*, Figures de l'Art n° 5, revue d'études esthétiques dirigée par Bernard Lafargue, Publications de l'Université de Pau, 2001.

Communications récentes

- 2017 **Esthétique de la souffrance : la Crucifixion du Christ et des larrons**, colloque De Gethsémani au Golgotha : la Passion dans les arts et la littérature, Université de Créteil du 12 au 14 octobre prochain.
- 2017 **Disegno. L'art de l'esquisse** communication à la journée d'études *Autour des Heures italiennes. Trésors de la peinture italienne en Picardie (XVe – XVIIIe siècle)*, coordonnateurs Michel Hochmann et Laura de Fuccia, I.N.H.A., 6 juin 2017.
- 2014 **Corps, syncope et performance** à Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, mars 2014.
- 2011 **Portraits du Christ, Figures du peintre**, colloque international organisé par la Renaissance Society of America à Montréal, *The Divine Painter Figure (La figure du peintre divin. Portrait et autoportrait en démiurge)*, dirigé par Florence Chantoury et Natacha Pernac, les 23 et 24 mars 2011.
- Le modèle antique dans l'art moderne et contemporain. De l'imitation à la création**, Auditorium du Musée du Louvre, janvier 2011.
- 2010 **Paysages de rêves**, colloque international organisé par Laura de Fuccia et Christophe Brouard « *Di là dal fiume e tra gli alberi* ». *Il paesaggio del Rinascimento a Venezia : Nascita e fortuna di un genere artistico (XV-XVII secolo)*, pour la Renaissance Society of America à Venise, avril 2010.
- 2008 **L'iconographie du Christ ressuscité à la Renaissance**, conférence dans le cadre du Printemps de la Renaissance coordonné par Marie-Christine Gomez-Géraud, Marie-Sophie Masse et Michel Paoli au sein du Centre d'Études du Moyen Age et de la Renaissance de l'Université de Picardie - Jules Verne (Laboratoire TRAME).

Ecoles d'art

- Fév. 2010 **Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon**
Workshop sur la représentation de l'espace dans l'art contemporain avec les étudiants de Master.
- Fév. 2010 **Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon**
Conférence sur la représentation du sommeil et du rêve dans l'art moderne et contemporain.
- Mai 2007 **Ecole Nationale Supérieure des Arts de Bourges**
De la vision du saint au rêve de l'artiste, quand le sujet se donne à voir. Conférence sur les images mentales et leur représentation dans l'art moderne dans le cadre du cycle d'enseignement « ImagoDrome : figuration des images mentales dans les arts contemporains ».

Dans le cadre de mon Habilitation à diriger des recherches, sous la direction de Giovanni Careri, je poursuis mon étude de la représentation et de l'évolution de la signification des visions extatiques dans l'art moderne et contemporain : *L'extase. Expériences et images du ravissement*. Cette recherche pour laquelle je viens d'obtenir la bourse André Chastel attribuée par l'INHA et l'Académie de France à Rome, génère une approche anthropologique nourrie de connaissances historiques et théologiques et pose le socle d'une analyse de l'évolution des théories de l'image. L'image visionnaire porteuse de multiples regards – intérieur, spectateur – s'offre comme un objet privilégié à l'étude de la perception complexe de la représentation du réel et du surnaturel. Comment ces images d'images agissent-elles sur l'imaginaire du spectateur ? Quelles significations la réflexion théologique attribue-t-elle à la représentation des visions extatiques ? Quelle puissance lui accorde-t-elle ? De quelles manières ces représentations portent-elles dès lors une interrogation sur le pouvoir des images ? La méditation devant une œuvre peinte figurant une vision intérieure offrirait-elle de préparer à la réception des visions lorsqu'elles ressemblent explicitement à l'image peinte. L'analyse des traités des théoriciens mais aussi de la position officielle de l'Eglise catholique à travers les écrits de ses représentants, les textes officiels (décrets conciliaires, bulles papales) permettent de cerner la perception et le statut de ce type d'images et de mesurer l'influence de « la crise de l'image » liée à la pensée de la Contre-Réforme dans l'art du XVIe et XVIIe siècles. Si l'étude de la gestuelle du corps extatique croise celle des traités d'esthétique et de la rhétorique des passions, que dire quand l'effondrement du corps exprime avec force le hors de soi de l'extase ? Ma réflexion m'amène également à penser les façons dont ces questions peuvent se poser dans l'art contemporain.

Cette recherche s'inscrit logiquement à la suite de l'étude de l'influence de la philosophie néo-platonicienne sur les arts. Je viens précisément de codiriger un ouvrage collectif sur la syncope dans la collection *Via Artis* aux éditions Le Manuscrit. Cette collection que je dirige est consacrée à l'art dans la multiplicité de ses formes. Attentif aux résonances de sujets qui traversent le temps et les esprits, le comité scientifique de *Via Artis* ouvre en effet le champ de la collection à l'histoire de l'art, aux arts plastiques, à la danse, à la performance dans des liens souples tissés avec la sociologie, l'anthropologie, la philosophie et l'esthétique. L'idée première est de considérer les sept états de *vacatio* propices selon le philosophe Marsile Ficin à libérer l'âme du corps et des contraintes de la raison afin qu'elle puisse s'élever vers le principe divin. Certaines des sept voies empruntées par l'esprit selon les néo-platoniciens ont capté l'attention des artistes ; devenus sujets de leur inspiration, ils réapparaissent sans rupture dans l'art moderne et contemporain.

La Syncope dans la performance et les arts visuels, Syncope in performing and visual arts a bénéficié du BQR de l'Université de Picardie – Jules Verne et du Centre de Recherche en Arts et Esthétique. Cette publication s'attache à saisir la diversité de la syncope dans les arts contemporains. Elle assemble des écrits, en langue française et anglaise, de théoriciens et d'artistes venant rythmer et élargir la réflexion lancée lors de la journée d'études, *La Syncope, expériences du ravissement* qui s'est tenue à l'Université d'Amiens le 17 mars 2016. Cette dernière était associée à une exposition éponyme au frapicardie composée également d'œuvres de la fondation Francès de Senlis. Outre l'équivalence de son et de sens en français et en anglais, la syncope, du grec *sún* « avec » et de *koptô* « je coupe », contient une tension antithétique qui a retenu notre attention. Ses trois expressions, physiologique, linguistique et rythmique se superposent et se mêlent parfois au sein d'une même œuvre. Nous avons pensé l'articulation de la publication comme une confrontation entre expériences et allégories de la syncope. Déplacée en dehors du simple acte de sa représentation vers d'autres enjeux esthétiques et politiques, la syncope devient méthode qui interroge le hors-soi, hors-lieu, hors-temps. Echappées et volte-face qu'il est possible d'interpréter en termes de dé-production et d'utopie, de basculement vers une syncopolitique.

Précédemment, un autre état de *vacatio* ficinien a retenu mon attention : le sommeil, métaphore à la Renaissance de l'inspiration et de la création artistique. Immobile, le corps endormi livrait le mystère de l'art, révélait la vie intérieure et inspirée des dormeurs et des artistes. Cette recherche m'a permis de diriger en 2012 deux colloques à Amiens avec le Centre de Recherche en Arts et Esthétique (CRAE). Le premier centré sur la représentation du sommeil dans l'art moderne, *Façons d'Endormis. Le Sommeil entre inspiration et création*, le second ouvert à l'art contemporain, *Façons d'Endormis. Le Sommeil dans l'art contemporain*. Deux expositions ont été réalisées en marge de ces colloques, *Façons d'Endormis, temps 1*, du 29 novembre 2012 au 15 février 2013, en partenariat avec le FRAC de Picardie et *Façons d'Endormis, temps 2*, du 6 mars au 4 mai 2014, en partenariat avec la Fondation Francès de Senlis. Elles ont confirmé un intérêt particulier des artistes pour le sujet et ouvert des perspectives différentes à la représentation du sommeil, donnant lieu à deux publications.

Ma réflexion sur le corps endormi a également généré un ouvrage, écrit avec Stéphanie Jamet, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, paru en 2015 aux éditions Le Manuscrit. Son titre, *Regards sur le sommeil*, énonce l'idée d'une double vision, intérieure du dormeur et extérieure du regardeur, il pose surtout le principe de regards pluriels qui a guidé l'écriture de cet ouvrage. Seize regards d'artistes sur le sommeil et sa

représentation de la Renaissance à nos jours. Deux regards d'historiennes de l'art qui, à travers le choix de ces œuvres, proposent une lecture transhistorique. En effet, la représentation du dormeur aujourd'hui interroge la dimension sociale et politique du sommeil.

Ces recherches sur le corps font écho au travail mené dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la représentation du corps du Christ comparée à celle des hommes, publiée sous le titre *L'Image de corps dans la peinture toscane (v. 1300 – 1450)* aux Presses Universitaires de Rennes en janvier 2007. La mise en série grâce à la collecte de plusieurs centaines d'images en Italie, m'a offert de mettre au jour ressemblances et dissemblances devenues l'expression de l'exceptionnalité divine. La scène de la Crucifixion du Christ et des larrons a retenu alors particulièrement mon attention. Le corps torturé et toujours vivant du mauvais larron ou à l'inverse apaisé car déjà mort du bon larron, proche du Christ par son physique, rend visible la violence du destin du pécheur comme la grâce du juste. Le corps souffrant et désarticulé de l'homme, expression récurrente du pathos, porte la puissance visuelle et dévotionnelle de l'image forgeant une véritable esthétique du corps qui m'a permis de créer le concept de contre-figure. Les corps chrétiens des XIVe et XVe siècles s'imprègnent peu à peu des résurgences antiques et mon intérêt d'historienne de l'art a glissé vers ces contaminations formelles et iconographiques, caractéristiques de l'art du Cinquecento. La beauté des corps chrétiens rivalisait désormais avec celle des Vénus à la chair sacrée, livrée au sommeil et aux regards. Le corps souffrant s'immobilisait dans le sommeil et cependant la puissance de sa représentation était intacte.

Le corps du Christ et des hommes, baptisé, crucifié, ressuscité, soutient une réflexion transversale sur la nudité et sa représentation. Elle a donné lieu plus spécifiquement à une communication aux journées d'étude consacrées à la *Nudité Sacrée : le nu dans l'art religieux de la Renaissance entre érotisme, dévotion et censure*, organisées par le Centre d'Histoire de l'Art de la Renaissance, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 13 et 14 juin 2008 à l'I.N.H.A., actes du colloque parus à Paris, Publication de la Sorbonne (coll. Histo.Art), novembre 2011 ainsi qu'à un texte paru aux éditions américaines Ashgate en mars 2012 « Integritas, Proportio, and Claritas : The body in Tuscan Representations of Baptism, 1300-1450 » dans *The Meanings of Nudity in Medieval Art*, ouvrage dirigé par Sherry Lindquist. Ma recherche sur la signification de la nudité s'ouvrait aussi à l'étude de la gestuelle de ce corps livré au regard, de la gesticulation perçue négativement au Moyen Age jusqu'aux mouvements, enjeux de la représentation à la Renaissance. En rendent compte des articles parus dans des revues d'esthétique, « La Triangulation du supplice : la crucifixion du Christ et des larrons », dans *L'Art des figures, Figures de l'Art* n° 5 ou encore « De l'interprétation des gestes à l'invention du corps » dans *Traduire/Interpréter, La Nouvelle Revue d'Esthétique* n° 3.

Le corps, dans ce contexte et étudié plus tard à partir des états de *vacatio* ficiniens, contenait toute la force créatrice de l'artiste. J'orientais également mes recherches vers l'imaginaire, songes, visions, fantasmes et la manière dont ils sont figurés et se transforment dans l'art du XIVe au XVIe siècle quand les représentations oscillent entre *mimesis* et *fantasia*. Mon attention s'est ainsi portée sur la représentation de l'image mentale, je me suis intéressée à la conception d'œuvres d'art comme images de mémoire. Les traités de mémoire – élaborés durant l'Antiquité, revisités par la pensée thomiste au Moyen Age puis néo-platonicienne à la Renaissance – génèrent, en effet, un *ars memorativa* qui s'appuie sur la création d'images mentales déposées dans des lieux imaginés. Lors de la Renaissance humaniste, l'art comme forme de mémoire révèle paradoxalement le mystère de la connaissance universelle et se dote d'un pouvoir occulte et magique. Cette réflexion a donné lieu à une journée d'études, *Jérusalem et la mémoire de la Passion*, que j'ai dirigée le 21 mars 2007 à la Faculté des Arts - Université de Picardie Jules Verne, dont les actes ont été publiés en 2009 aux éditions Le Manuscrit, collection Recherche-Université. Mon texte « De la vision du saint au rêve de l'artiste, quand le sujet se donne à voir » traite aussi de la manière dont l'image mentale, songe, vision ou fantôme est figurée et se transforme dans l'art du XIVe au XVIe siècle. Il est paru dans l'ouvrage collectif *ImagoDrome : figuration des images mentales dans les arts contemporains*, dirigé par Alexandre Castant, aux éditions Monografik. Lorsque Poliphile à la fin du XVe siècle fait un songe, il dévoile la fascination de la Renaissance pour le monde onirique, peuplé de réminiscences antiques. Comment dès lors l'art de la Renaissance fait-il surgir un espace qui ne convoque plus le réel mais reçoit la projection d'images de rêves ? Le rêveur endormi est en quelque sorte livré au regard spectateur et parfois l'image mentale se fait visible ; au XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle, elle échappe à une codification iconographique éprouvée à l'époque médiévale. Si la vision du saint devient le rêve de l'artiste, l'étude des images des dormeurs, des rêves mais aussi les représentations divinisées ou allégorisées du Sommeil et du Rêve sont révélatrices de la création artistique et de ses transformations aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. J'ai travaillé à partir d'un corpus iconographique plus large, ouvert aux tableaux de chevalet, à la peinture murale ainsi qu'aux estampes et aux dessins afin de faire surgir la valeur polysémique de ces représentations, et la manière dont elles libèrent et affirment la création artistique de l'époque moderne. J'ai pu rendre compte de mes recherches au cours du colloque international organisé à Venise en avril 2010 par la Renaissance Society of America (actes du colloque parus en mars 2012 aux éditions italiennes Giorgio Pozzi).