

Autour de Mnémosyne: «Une histoire de fantômes pour grandes personnes»

Mnémosyne est le nom de la déesse grecque de la mémoire et «une histoire de fantômes pour grandes personnes» celui donné à l'histoire de l'art par un historien de l'art allemand, Aby Warburg.

Dans l'introduction d'un recueil d'articles intitulé *Fables, Formes, Figures*, publié en 1978, André Chastel légitime son choix de titre de la façon suivante: « Ils représentent les notions globales qui ont un peu joué le rôle de rampes le jour et de lampes la nuit, pour circuler dans un trop vaste domaine. L'activité artistique ne peut être dissociée de l'au-delà imaginatif que représente la Fable; elle s'exerce dans l'espace qu'elle enrichit d'objets matériels à travers des procédures et en vue d'effets, que ramasse la notion de Forme; elle est productrice de Figures aux multiples résonances psychologiques et morales.»

Dans un premier temps, nous irons débusquer des *Figures* de Mnémosyne et de Léthé - la mémoire et l'oubli - consubstantielles de *Fables* et enfouies au sein de *Formes* qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, enrichissent l'espace. Des *Figures* qui constituent autant de mémoires de la façon dont les hommes imaginèrent – c'est-à-dire ici mirent en images- Mnémosyne et Léthé. Chaque *Forme* renvoyant à un temps, un lieu, une manière spécifique d'envisager ces notions et, s'agissant de la mémoire, permettant parfois de la préserver ou de la faire advenir.

Ensuite, nous partirons à la rencontre d'Aby Warburg, historien de l'art autant qu'anthropologue des images, qui fit de la mémoire le fil conducteur de son œuvre. Mnémosyne était le nom gravé sur le linteau de porte de la bibliothèque qu'il avait fondée à Hambourg, c'était aussi celui de l'atlas - l'Atlas Mnémosyne- par lequel il donnait à voir sa théorie de la «survivance» (*nachleben*) de l'Antiquité au sein de la culture figurative occidentale.

Une double approche pour tenter de répondre à une double question: Quels liens la mémoire et l'oubli entretiennent-ils avec les œuvres d'art comme avec les historiens de l'art qui cherchent à les comprendre ?

Plan:

I/Autour de Mnémosyne :Imaginer la mémoire et l'oubli – *Fables, Formes, Figures*

1. Représenter la mémoire et l'oubli:
 - a) Mnémosyne et Léthé
 - b) Les lieux de la mémoire
2. Conserver et susciter la mémoire
 - a) La mémoire et la mort: Mémoire de la mort à venir/Mémoire de la mort passée
 - b) Architecture, peinture et art de la mémoire

II/ «Une histoire de fantômes pour grandes personnes» : L'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg

1. Aby Warburg (1866-1929)
2. La «KBW» Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg – la bibliothèque Warburg des sciences de la culture
3. L'Atlas Mnémosyne

Quelques titres pour aller plus loin:

ARASSE Daniel, «De la mémoire à la rhétorique» dans *Histoires de peintures*, (2004), Paris, Gallimard, Folio essais, 2006, pp. 165-176

BREDEKAMP Horst, *Théorie de l'acte d'image* - Conférences Adorno, Francfort 2007[2010], traduit de l'allemand par Frédéric Joly avec la collaboration d'Yves Sintomer, Paris, La Découverte, 2015

CARRUTHERS Mary, *Le livre de la mémoire – La mémoire dans la culture médiévale*, (1990), trad. fr. Diane Meur, Paris, Macula, 2002

CARRUTHERS Mary, *Machina memorialis- Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age*, (1998), trad. fr. Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, nrf, 2002

CHASTEL André, *Fables, Formes, Figures*, Paris, Flammarion, 1978

DIDI-HUBERMAN Georges, *L'image survivante - Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. "Paradoxe", 2002

DIDI-HUBERMAN Georges, *Atlas ou le gai savoir inquiet – L'œil de l'histoire 3*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. "Paradoxe", 2011

GOMBRICH, *Aby Warburg une biographie intellectuelle* (1970), traduit de l'anglais par Lucien d'Azay, Paris, Klincksieck, 2015

LE GOFF Jacques, *Histoire et mémoire*, (1977), Paris, Gallimard, Folio Histoire, 1988

LESCOURRET Anne-Marie, *Aby Warburg ou la tentation du regard*, Paris, Hazan, 2014

OLARIU Dominic (dir.), *Le Portrait individuel: réflexions autour d'une forme de représentation XIII^e-XV^e siècles*, Berne, Peter Lang, 2009

RICOEUR Pierre, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil, 2000, 676 p.

RONGIER Sébastien, *Théorie des fantômes -Pour une archéologie des images*, Paris, Les Belles Lettres, 2016

YATES Frances, *L'art de la mémoire* (1966), traduit de l'anglais par Daniel Arasse, Paris, Gallimard, nrf, 1975/2010

WARBURG Aby [Benedetta Cestelli Guidi, Fritz Saxl, Joseph Leo Koerner], *Le rituel du serpent, Récit d'un voyage en pays pueblo (1923)*, traduction de Diane H. Bodart, Philip Guiton, Sibylle Müller, Paris: Macula, 2003/2015

WARBURG Aby, *Essais florentins*, traduit de l'allemand par Sibylle Müller, (1990-Klincksieck), Paris, Hazan, 2015

WARBURG Aby, *L'Atlas Mnémosyne*, avec un essai de Roland Recht, Paris, L'écarquillé, 2012