

Table des matières

PRÉFACE DE FRÉDÉRIQUE DUBARD DE GAILLARBOIS	9
INTRODUCTION	13

PREMIÈRE PARTIE

DYSHARMONIES

CHAPITRE I : LE VISAGE DE LA VIEILLE HÉLÈNE	29
Le « <i>vultus vetularum</i> » albertien ou la laideur dysharmonique	30
Un exemple paradigmatique de laideur	31
Le genre de la vieillesse	33
Beauté de la jeunesse, laideur de la vieillesse	33
Laideur des vieillards, beauté des vieillards	40
L'interprétation rhétorique du visage des vieilles femmes	47
Le regard blessé	49
Le corps sénéscent : un corps dysharmonique	50
La sénescence d'Hélène de Troie	54
L' <i>electio</i> manquée chez Giovanni Della Casa	54
L'éphémère beauté d'Hélène : Ovide chez Francesco Bocchi	57
Amadis Jamyn et Agostino Lampugnano, ou la coïncidence de la beauté et de la laideur idéales	62
CHAPITRE II : <i>DISCORDIA DISCORDS</i>	73
La conception classique de la laideur comme dysharmonie	74
Présupposés et implications de la dialectique classique du tout et des parties	74
Les différents niveaux de la dysharmonie d'une peinture	79
Le détail ravageur ou comment subordonner la partie au tout	94

Les têtes composées d'Arcimboldo : quand la beauté tire son origine de la dysharmonie	102
Peintre et poètes face à la dialectique du tout et des parties	103
Quand « <i>bellezza</i> » rime avec « <i>bruttezza</i> »	108
Réflexion méta-artistique : le beau dérive du laid	115

SECONDE PARTIE

BELLES LAIDEURS

CHAPITRE III : LES HORREURS DE LA CROIX	123
Le peintre-historien et le peintre-orateur : deux paradigmes en partie contradictoires	126
Le peintre-historien	126
Le peintre-orateur	136
<i>Ut rhetorica pictura</i>	136
Hyperboles	139
<i>Delectare</i> : le paradoxe aristotélicien de la représentation	141
Laocoons chrétiens	159
Le <i>Laocoon et ses fils</i> , un paradigme rhétorique et tragique	161
La force pathétique du groupe statuaire	161
Laocoon, figure tragique	163
Le <i>Laocoon</i> dans la <i>trattistica</i> de la Contre-Réforme	165
L'équilibre entre l'expressionisme et l'harmonie	169
Grimaces	169
La parodie de Titien ou l'expressionisme en question	172
Des Laocoons chrétiens? Ambiguïtés de la pensée de la Contre-Réforme sur l'art et la laideur	178
CHAPITRE IV : L'ÈRE DU SOUPÇON	185
La peinture comme silène	186
L'entrée dans une ère du soupçon	186
Socrate en silène	190
Les laideurs gracieuses de la littérature artistique	193
<i>Interiora</i>	198
Merveille de l'« <i>humani corporis fabrica</i> »	198
« Ce caillot formé dans l'utérus parmi les immondices »	201
« L'art, exercice de la cruauté »	203

L'écorchement du satyre Marsyas : un « beau spectacle »	206
Les sources littéraires du mythe d'Apollon et Marsyas	206
La progressive focalisation sur l'épisode de l'écorchement	209
Ovide moralisé : la lecture allégorique et morale à l'âge de la Contre-Réforme	210
Les lectures symboliques et néoplatoniciennes de l'écorchement	212
Écorchement et anatomie	219
Le Même et l'Autre	222
Lectures méta-artistiques du mythe : de l'antithèse entre la beauté et la laideur à leur complémentarité	227
CHAPITRE V : <i>FORMOSA DEFORMITAS COMIQUE</i>	231
Attraction et répulsion devant le <i>Doppio ritratto del nano Morgante</i> de Bronzino	234
La réponse humoristique de Bronzino à l'enquête de Benedetto Varchi	236
Du « monstre gracieux et beau » à sa représentation « belle et merveilleuse »	241
La laideur sans caricature du nain Morgante	241
Une laideur qui se suffit à elle-même	243
Un « monstre gracieux et beau » pour une peinture « belle et merveilleuse »	245
Le naturalisme scientifique	245
Le plaisir du décryptage	248
Le spectateur pris au piège de la <i>mimèsis</i>	252
La peinture comique : de la « peinture ridicule » à la scène de genre et à la caricature	254
Théorisation de la « peinture ridicule » par le cardinal Gabriele Paleotti	254
Les vendeurs ambulants d'Annibal Carrache et la scène de genre dans le traité de Giovanni Battista Agucchi	260
La « parfaite difformité » de la caricature dans la préface de Giovanni Atanasio Mosini	265
CONCLUSION	283
BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE	289
INDEX NOMINUM	303
TABLE DES ILLUSTRATIONS	311