

Table des matières

INTRODUCTION : L'HUMANISTE, LE PEINTRE ET LE PHILOSOPHE 7

L'humaniste, le peintre et le philosophe, personnages conceptuels d'une dramaturgie – Se disputer la peinture – Discours sur l'art et misologie : l'image sans la pensée – La Renaissance et les arts : entre liberté et neutralisation – Humanisme actif et réactif : revenir aux choses mêmes – La peinture, argument de l'évidence. Peinture et philosophie : le refus du problématique

PREMIÈRE PARTIE

LE RÉGIME D'ÉVIDENCE DE LA PEINTURE

CHAPITRE I : PEINDRE SOUS LA LUMIÈRE 19

Le peintre contre le dialecticien – Obscurité philosophique, clarté picturale : les lumières de la peinture – Régime d'évidence, force de fait – Par-delà l'*evidentia* rhétorique – Signe pictural, unité visible : fondements sémiotiques de l'évidence

CHAPITRE II : SURFACE ET EXTENSION 29

Superficialité de la peinture : l'évidence des surfaces – Le clair avec le distinct : le discernement pictural : diviser dans les choses mêmes – Voile intersecteur et topique – Narcisse inventeur de la peinture : mythologie de la surface – La dimension extensive de la peinture : quantités extensives modernes contre quantités intensives chrétiennes – La Nature étendue : Alberti et la mesure

CHAPITRE III : INVISIBLE, VRAISEMBLABLE, POSSIBLE 43

L'évidence de l'invisible – Peinture et nature : la médiation du vraisemblable – Peinture et rhétorique : vérité de fait contre vérité de droit – Acte, achèvement, œuvre : l'horizon aristotélicien de la peinture – La puissance et le possible :

structure de l'après coup – Clarté en acte, clarté en puissance : les lumières de l'esprit – Sens propre et métaphore : la peinture et l'héliotrope – La reconnaissance, critère de l'évidence – Peinture et sens commun

CHAPITRE IV : LES POLITIQUES DE LA PEINTURE 51

Peinture et politique : pouvoir ou partage? – Rapports socio-politiques, positions picturales – Les cercles de la participation : proches, lettrés, multitude – Humanisme et production : l'échange collectif – La neutralisation des différences devant la peinture : plan d'évidence picturale, plan d'indivision sociale – Multitude picturale a-tectonique contre édifice social architectonique – Peinture et dialogisme : l'indivision du problème – La peinture dans le débat linguistique entre toscan et latin : peindre et écrire en *volgare*, peindre et écrire pour tous – Peinture et cosmopolitisme : la société des amis de la peinture

CHAPITRE V : LA PEINTURE ET SES MENUS PLAISIRS 65

Politique de la peinture et droit du plaisir : le partage égalitaire – Plaisir et neutralisation des passions : de la *virtus* à la *voluptas* – Les petits plaisirs du clin d'œil de l'admoniteur – *Lotium* et le temps du plaisir – Loisir laborieux et plaisir pour l'affairement – Contrainte et liberté : la grâce comme mouvement du plaisir

SECONDE PARTIE

LE SYSTÈME DE LA REPRÉSENTATION DE PEINTURE

CHAPITRE VI : L'INSTAURATION DE LA REPRÉSENTATION 77

Raison picturale, ontogenèse du tableau – La peinture comme section de la pyramide visuelle (définition formelle) – Production théorique du tableau : la fenêtre – Fenêtre de peinture et fenêtres d'architecture – Un fâcheux contresens : la « fenêtre ouverte sur le monde » – *Historia* et représentation : ni incarnation chrétienne, ni expression renaissante – Les trois instances de la représentation de peinture : signifiant, signifié, art – Représentation et reconnaissance : le spectateur – Âge de la Représentation et Renaissance : complexités temporelles

CHAPITRE VII : LA THÉORIE DE L'*HISTORIA* 91

Ut pictura poesis, ut pictura historia : fait de peinture, fait de discours – La consistance historique : action, corps, mouvements – Ontogenèse de l'*historia* : des faits (*res gesta*) aux gestes (*gestus*) – Étendre l'action – La double extension de l'*historia* : modèle moderne de construction : épisode, instant,

temps de succession – Modèle antique d'évidence : unité d'action, lieu dramatique, milieu de co-présence

CHAPITRE VIII : GENÈSE ET INVENTION 107

L'invention : un concept opératoire et non le choix d'un sujet – Différenciation et distribution – Statut intermédiaire de l'invention : visible d'une action, dicible d'une image, intelligible et sensible – Forme abstraite et imagination – Invention et schématisme kantien : comment un concept s'applique-il au sensible? – Comment une action s'applique-t-elle à une image? – Invention et « pensée du tableau » : l'idée artistique

CHAPITRE IX : LA COMPOSITION ET LE CORPS DE PEINTURE 115

Composition et synthèse : la partie et le tout – La composition et non le colosse – Composition picturale, composition rhétorique selon M. Baxandall : problèmes d'interprétation – Modèle classique vitaliste contre schème arborescent – Les apories de la composition albertienne : prélèvement et non construction, évidence naturelle et non principe pictural – L'harmonie préétablie de la peinture. Architectonique, organon, système : composition ou consistance?

CONCLUSION : PENSÉE DE L'IMAGE, IMAGE DE LA PENSÉE 127

Théorie de l'art, unité, synthèse – L'image de la pensée de l'image : logique et pragmatique

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 131

BIBLIOGRAPHIE 133

INDEX NOMINUM 137