

Sommaire

VOLUME 1

Remerciements	3
Avertissement	5
Sommaire	7
INTRODUCTION	15

PREMIÈRE PARTIE. LES DONNÉES ÉDITORIALES

CHAPITRE 1. LA RÉCEPTION DE L' <i>HISTOIRE NATURELLE</i> DES ORIGINES AU XVI ^E SIÈCLE	31
A. Les médiations médiévales	33
B. « <i>Plinio non era in Italia</i> ». La disponibilité du texte, du Trecento à la <i>princeps</i>	37
C. Le succès éditorial	44
D. Le « laboratoire philologique ». La place de Pline dans la culture humaniste	47
1. Le renouveau des études grecques	48
2. Des <i>verba</i> et des <i>res</i> : l'érudition plinienne dans le dernier tiers du Quattrocento	49
3. Un ancêtre glorieux : aspects politiques de l'intérêt pour Pline	53
E. Cartographie des études pliniennes et principales éditions	55
CHAPITRE 2. LA « LITTÉRATURE PLINIENNE » SUR LA PEINTURE ANTIQUE	59
A. Le livre XXXV dans les manuscrits et les éditions anciennes de l' <i>Histoire naturelle</i>	60
1. La titraille	60
2. L'illustration	66
3. Spécificités des traductions italiennes de l' <i>Histoire naturelle</i>	69
4. Spécificités de l'abréviation de Ludovicus de Guastis	71
B. Le livre XXXV dans les commentaires humanistes	76
C. Les annotations marginales manuscrites	80
D. Le livre XXXV dans les manuscrits de travail des humanistes	86
E. Conclusion	89

DEUXIÈME PARTIE.
LE PROPOS PICTURAL PLINIEN DANS LA LITTÉRATURE ARTISTIQUE.
DE PÉTRARQUE À LA *PRINCEPS*

PRÉAMBULE	93
Les modalités d'usage de Pline	93
La littérature artistique de Pétrarque à Vasari	94
CHAPITRE 1. DE L'ENCYCLOPÉDISME À LA LISTE D'ARTISTES. PÉTRARQUE ET LE TRECENTO	103
A. Pétrarque et Pline. Le <i>De remediis utriusque fortunae</i>	104
1. Les emprunts à Pline dans le chapitre sur les tableaux	106
2. Les emprunts à Pline dans le chapitre sur les statues	109
3. Le goût de Pétrarque pour les idées de Pline	112
B. Guglielmo da Pastrengo et les inventeurs pliniens. Le <i>De viris illustribus et de originibus</i>	116
C. Boccace et les femmes peintres pliniennes	118
D. Filippo Villani et la méthode plinienne	123
CHAPITRE 2. DE LA COMPARAISON PICTURALE À LA LITTÉRATURE ARTISTIQUE SPÉCIALISÉE. LE QUATTROCENTO	129
A. Les humanistes à la découverte de la peinture antique	132
1. L'infortune de Pline chez quelques humanistes du Quattrocento	132
2. L'apparition de la <i>Laus picturae</i>	133
a. L'éloge de Pisanello par Guarino de Vérone	133
b. La lettre de Leonardo Giustiniani à la reine de Chypre	136
3. Le <i>De politia litteraria</i> d'Angelo Decembrio	140
4. Le <i>De viris illustribus</i> de Bartolomeo Fazio	147
B. Un usage subreptice de Pline dans le <i>De pictura</i> d'Alberti	150
1. La disponibilité de l' <i>Histoire naturelle</i> pour Alberti	151
2. La place des emprunts à Pline dans le <i>De pictura</i>	156
3. Les mentions explicites de Pline et la position d'Alberti vis-à-vis de la source plinienne	157
4. Les modalités d'usage de Pline chez Alberti	161
5. L'apologie de la peinture	165
6. L'exigence de <i>tenuitas</i> dans la circonscription : la question du cerne	175
7. Les mentions d'œuvres antiques dans le développement sur la composition : l' <i>Antigone</i> d'Apelle et le <i>Sacrifice d'Iphigénie</i> de Timanthe	180
8. La réception des lumières et l'austérité de la peinture antique	187
9. Le peintre parfait	195
10. Le binôme <i>venustas/gratia</i>	199
11. La <i>moderata diligentia</i>	202
12. La spécialisation des peintres	208
Conclusion	213
C. Un usage historique de Pline dans les <i>Commentarii</i> de Lorenzo Ghiberti	216
1. Ghiberti, Pline et les humanistes	221

2. Ghiberti et le modèle historiographique plinien	222
3. Les fondements de l'art : <i>disegno</i> et <i>scientia</i>	223
4. La peinture antique du point de vue de l'invention : bataille, portrait, météores et paysage	230
5. La peinture antique du point de vue de la manière : le dessin et le coloris	239
6. Les traductions du lexique artistique plinien	246
7. L'emploi du lexique plinien dans la section sur les artistes modernes	249
8. Deux histoires parallèles : les peintres modernes à la lumière de l'histoire de la peinture antique	253
D. Pline, Alberti et la poésie encomiastique	257
E. Conclusion	263

TROISIÈME PARTIE.

ENTRE SPÉCIALISATION ET VULGARISATION : VARIÉTÉ D'USAGES DE PLINE. DE LA *PRINCEPS* À 1568

CHAPITRE 1. DES USAGES VARIÉS DE PLINE, DE LA <i>PRINCEPS</i> À VASARI	267
Introduction	267
A. Variations dans le rapport à Pline	270
1. La nature et les raisons des variations du rapport à Pline	270
2. Paolo Giovio	274
3. Léonard	277
B. Le développement de l'usage historique de Pline à Florence	284
1. Cristoforo Landino	284
2. L' <i>Anonimo Magliabechiano</i>	286
3. Giovanni Battista Adriani	290
C. À la gloire de la peinture : les « apologies » de la peinture et les débats sur le <i>paragone</i>	296
1. L'argumentaire plinien au service de l'apologie de la peinture	296
Giovanni Santi	297
Jacopo de' Barbari	298
Francesco Lancilotti	300
2. L'argumentaire plinien au service du <i>paragone</i>	304
De Philostrate à Pline	304
Benedetto Varchi et la diversification de l'emprunt à Pline	306
Vincenzio Borghini face au répertoire d'exemples pliniens	310
D. Du littéraire au social : des usages laudatifs de Pline	312
1. L'imaginaire de l'antiquité dans l' <i>Hypnerotomachia Poliphili</i>	313
2. De l'éloge poétique à la liste d'artistes : Ugolino Verino	315
3. Propagande artistique : du poème à l'éloge épistolaire	318
4. L'allusion au service de l'éloge	322
E. Entre théorique et critique : l'usage lexical	328
1. L'intérêt pour la <i>graphicé</i> à la fin du Quattrocento : vers un usage	329

théorique de Pline	
2. Paolo Giovio : le lexique plinien au service d'une évaluation critique de l'art	336
3. Diffusion et limites de l'usage lexical	344
F. Les artistes face au texte de Pline	347
1. L'émulation des peintres pliniens. Exemple de la <i>Vénus</i> de Botticelli	348
2. De l'usage social de Pline ou les « postures » d'artistes pliniens à la Renaissance	352
CHAPITRE 2. L’AFFIRMATION DE L’EMPRUNT PLINIEN DANS LE DÉBAT PICTURAL : LE <i>LIBRO DEL CORTEGIANO</i> DE BALDASSAR CASTIGLIONE (1528)	359
A. Grâce et modèle d'Apelle	362
B. Légitimation de la peinture et vision de l'art	365
C. Raphaël et Apelle	372
D. L'apport de Castiglione à l'évolution de l'emprunt plinien	377
CHAPITRE 3. DE L'USAGE POLÉMIQUE DE PLINE : LE <i>DIALOGO DI PITTURA</i> DE PAOLO PINO (1548)	379
A. Paolo Pino face à Alberti et à Pline	381
1. L'avertissement au lecteur	381
2. L'invention de la peinture lue par Pino et par Alberti	383
3. Modèle de Pline et façons de citer les anecdotes	384
B. Les emprunts pliniens dans le <i>Dialogo</i>	385
1. Place des emprunts	385
2. L'élément éthique dans les argumentaires de légitimation	388
3. L'élément « critique » dans les argumentaires de légitimation : les <i>inganni della pittura</i> et le paysage	390
C. Pline au service d'une réponse vénitienne à Alberti	394
1. De la circonscription au coloris : le <i>certamen linearum</i> reconsidéré	394
2. Apelle reconsidéré	397
3. La diligence d'Apelle et l'importance du moment de l'exécution picturale	400
CHAPITRE 4. DE L'USAGE « MONDAIN » DE PLINE : LE <i>DIALOGO DELLA PITTURA INTITOLATO L'ARETINO</i> DE LODOVICO DOLCE (1557)	407
A. La référence à Pline dans l'<i>Aretino</i>	407
1. <i>L'Aretino</i> , un manuel de discussion « mondaine » sur la peinture	410
2. Pline dans les sources de Dolce	412
3. Les modalités d'usage de Pline dans <i>L'Aretino</i>	415
B. Pline au service de la célébration de Titien	418
1. Le rapprochement implicite entre Titien et les meilleurs peintres antiques	418
2. Les thèmes au service desquels Pline est exploité	421
a. De la dignité de la peinture à l'éloge de Titien	421
b. Le portrait	425
c. La beauté féminine	430
C. Pline au service d'une valorisation de l'esthétique vénitienne	434
1. Les « difficultés de l'art » chez Pline et Vasari : la ligne de contour de	434

Parrhasios et le raccourci de Michel-Ange	
2. Des contours au rendu de la chair : un ébranlement des conceptions plinienne et vasarienne des « difficultés de l'art » dans <i>L'Aretino</i>	437
3. L'émulation de la peinture antique dans le coloris de Titien	441
Appendice. Deux exemples de vulgarisation mondaine du propos plinien sur les artistes : Innocenzio Ringhieri et Ortensio Landi	449

QUATRIÈME PARTIE. VASARI, UN NOUVEAU PLINE ?

INTRODUCTION	457
CHAPITRE 1. L'USAGE EXPLICITE DE PLINE DANS LES DEUX ÉDITIONS DES <i>VITE</i>	469
A. L'usage exemplatif de Pline dans la discussion sur le <i>paragone</i> (<i>Proemio di tutta l'opera</i>)	470
B. Entre usage exemplatif et usage historique (<i>Proemio delle Vite</i> et <i>Proemio della Seconda parte delle Vite</i>)	473
CHAPITRE 2. VASARI FACE À LA PEINTURE ANTIQUE	483
A. L'iconographie des peintres antiques avant Vasari	483
B. Vasari à la découverte de la peinture de l'Antiquité	487
C. L'iconographie des peintres antiques chez Vasari	492
1. La maison de Vasari à Arezzo	492
2. La maison de Vasari à Florence	499
3. Le projet vasarien pour les funérailles de Michel-Ange	502
CHAPITRE 3. L'ÉMULATION DE LA PEINTURE ANTIQUE DANS L'ŒUVRE PICTURAL	507
A. La <i>Justice Farnese</i> : un défi d'émulation lancé à Vasari par Paolo Giovio	507
B. L'invention : Vasari face à la <i>Calomnie</i> d'Apelle	509
C. La manière : Vasari face au coloris des peintres antiques	514
1. La <i>iucundità de' colori</i> à la lumière du passage plinien sur Athénion	515
2. La <i>blandura de' colori</i>	517
3. La <i>floridissima maniera</i> et l' <i>atramentum</i>	517
4. Vasari et Raphaël	521
D. De la théorie à la pratique et inversement : Vasari, Giovio et Borghini	523
CHAPITRE 4. ÉCHOS PLINIENS DANS LES <i>VITE</i>	527
A. Nature des échos pliniens	527
1. Les thèmes et les formulations	527

2. L'anecdote	531
3. Les types	536
B. Fonction des échos pliniens : le message didactique des <i>Vite</i>	540

CINQUIÈME PARTIE. L'ÉMULATION DE LA PEINTURE ANTIQUE : AUTOUR DE LA SIGNATURE À L'IMPARFAIT

INTRODUCTION	549
CHAPITRE 1. SENS ET ENJEUX DE LA SIGNATURE À L'IMPARFAIT	555
A. La tradition textuelle	555
B. L'ambiguïté de la signature à la Renaissance	561
CHAPITRE 2. FACTEURS ET JALONS DE LA DIFFUSION	563
A. Les relations entre artistes et humanistes	563
B. Le foyer romain	565
C. Le foyer vénitien	569
CHAPITRE 3. SPÉCIFICITÉS DE LA SIGNATURE PLINIENNE DANS LA PEINTURE RENAISSANTE	577
A. La temporalité	577
B. Entre affirmation et modestie : l'ambiguïté de la signature à l'imparfait	581
1. La modestie	581
2. L'affirmation	584
CHAPITRE 4. DU DÉFI D'APELLE AUX RIVALITÉS MODERNES : MICHEL-ANGE, SEBASTIANO DEL PIOMBO, RAPHAËL ET TITIEN	597
A. Raphaël, Michel-Ange et Sebastiano : une rivalité romaine	598
1. Une signature courtisane	599
2. Une signature manifeste	601
3. À la recherche de la manière d'Apelle ?	609
B. L'héritage d'Apelle : de Raphaël à Titien	612
1. La signature de la <i>Pala de San Nicolò dei Frari</i>	614
2. La <i>Madone de Foligno</i> , une œuvre apellienne	616
3. Titien face à Apelle et à Raphaël dans la <i>Pala de San Nicolò</i>	617
CONCLUSION	623
CONCLUSIONS GÉNÉRALES	627

VOLUME 2

Bibliographie		1
Liste des illustrations		65
Annexe n° 1	Cyriaque d'Ancône (attr.), Ottobonianus latinus 1586, fol. 158r-176r	79
Annexe n° 2	Liste des éditions italiennes de l' <i>Histoire naturelle</i>	91
Annexe n° 3	Occurrences des passages pliniens dans les sources écrites de la Renaissance	93
Annexe n° 4	<i>HN</i> , I, 26-27 : variantes textuelles	171
Annexe n° 5	Occurrences des signatures à l'imparfait dans la peinture italienne de la Renaissance	175

VOLUME 3

Album d'illustrations