

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS.....	7
INTRODUCTION.....	13
Musique et littérature, 15. – Musique et architecture, 19. – Musique et peinture, 20. – Musique et arts divers, 24.	

PREMIÈRE PARTIE

Renaissance et maniérisme

Chapitre premier. SURVIVANCES MÉDIÉVALES À LA RENAISSANCE.....	31
--	----

Traditions médiévales dans les beaux-arts et l'architecture du Quattrocento, 35. – Essor de la polyphonie d'origine médiévale dans l'Italie des humanistes, 37. – Emprise médiévale dans la France renaissante, 41. – Pensées gothiques de l'Allemagne aux Flandres et à l'Angleterre, 43.

Chapitre II. SENTIMENTS INDIVIDUELS ET SENSUALITÉ À LA RENAISSANCE.....	45
--	----

La musique chez Dante et Pétrarque, 46. – Les oiseaux et les sources : une relation nouvelle avec la nature en Italie, 51. – Printemps français, 54. – Autres paysages européens, 57. – L'Amour à perdre haleine, 57. – Féminité rayonnante de la Vierge à la Renaissance, 63. – Comique et truculence, 66.

Chapitre III. DU RETOUR À L'ANTIQUÉ.....	69
L'harmonie des sphères, 70. – L'architecte de Platon, 73. – Internationalisme du modèle architectural né en Italie, 78. – Des beaux-arts à l'antique, 82. – Poids du modèle gréco-latin dans la littérature italienne, 86. – Permanence des anciens en dehors de l'Italie, 89. – Pour une musique à l'antique, 91. – Pour une nouvelle tragédie, 98. – De la rhétorique avant toute chose, 103.	
Chapitre IV. LE NOMBRE ET SON ORDRE:	
EXPÉRIMENTATION ET CALCUL	115
Le nombre et l'art, 116. – De l'audace pour le meilleur ou pour le pire, 121. – Sons et couleurs : recherches analogiques, 123. – Investigations musicales, 125.	
Chapitre V. BEAUX-ARTS ET MUSIQUE DANS L'ITALIE DE LA SECONDE RENAISSANCE ET DU MANIÉRISME.....	131
Vinci et la musique, 132. – La <i>Sainte Cécile</i> de Raphaël, 137. – Monumentalisme et nuances, 139. – Postérité de la seconde Renaissance, 144. – Du maniérisme dans les beaux-arts, 145. – Du maniérisme en musique, 150.	
Chapitre VI. COLORISMES VÉNITIENS	155
Des polyphonies et des lumières au xv ^e siècle, 156. – Rencontre des arts à la fin du xvi ^e siècle, 158.	
Chapitre VII. PASSIONS CATHOLIQUES	167
L'Espagne mystique de Charles Quint, 168. – Exaltations et transports, de sainte Thérèse à Victoria, 171. – L'Allemagne catholique entre violence et contrition, 178.	
Chapitre VIII. LES MOUVEMENTS DE RÉFORME RELIGIEUSE ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LES BEAUX-ARTS ET LA MUSIQUE.....	183
Savonarole et les plaisirs coupables, 184. – Luthéranisme et art sonore, 186. – Calvin ou l'austérité à son comble, 189. – La Réforme anglaise, 192.	
ÉPILOGUE.....	197

DEUXIÈME PARTIE

Baroque

- Chapitre IX. ÉBLOUISSEMENTS DANS L'ITALIE DU XVIIe SIÈCLE..... 205
 Du bizarre au fantastique, 209. – Du trompe-l'œil au trompe-l'oreille, 213. – Un spectacle théâtral, 216. – Mouvements et tensions, 221. – À ne savoir où donner de la tête, 224. – Le triomphe de l'ornement, 226. – Essence et causes du Baroque, 227.
- Chapitre X. SENTIMENTS ET PASSIONS DANS L'ITALIE DU XVIIe SIÈCLE 233
 L'éventail des palpitations, 234. – Réalismes passionnels, 238. – Sentiment de la nature, 243. – Péril précieux, 245. – Affects et afféteries, 248.
- Chapitre XI. PERSISTANCE DES OPTIONS DE LA RENAISSANCE
 DANS L'ITALIE DU XVIIe SIÈCLE..... 251
 Tradition et audace dans l'architecture, 253. – Ordre antique et contrepoint en musique, 254. – Consécration rhétorique dans la poésie et les arts visuels, 259. – Rhétorique et musique dans l'Italie baroque, 261. – Anciens et modernes, 265.
- Chapitre XII. L'ITALIE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE.. 267
 Déclin romain, 268. – Naples entre dévotion et comédie, 270. – Le chant du cygne vénitien, 273.
- Chapitre XIII. LES PAYS IBÉRIQUES DE 1600 À 1750..... 287
 Extériorité du Baroque espagnol, 288. – L'Espagne entre mysticisme et cruauté, 295. – Résistances renaissantes, 298. – Hégémonie étrangère au XVIIIe siècle, 299. – L'art ibéro-américain et la musique, 300.
- Chapitre XIV. LA FRANCE BAROQUE DE MAZARIN..... 303
 Curiosités littéraires et préciosité, 304. – Théâtre baroque et ballets de cour, 311. – Modernismes italiens dans l'architecture, la peinture et la musique, 313. – Pour une fervente piété, 317. – De la peinture des

passions, 321. – Gueux et vieilleux, 323. – Défiance vis-à-vis du Baroque italien et maintien d'un idéal renaissant, 326. – Austérité janséniste, 330.

Chapitre XV. LA FRANCE ET SES RELATIONS AVEC L'ITALIE À L'ÉPOQUE DE LOUIS XIV ET DURANT LA RÉGENCE 335

Italianismes et fantaisies sous le Roi Soleil, 337. – Emprise antique sous le Grand Siècle, 342. – Passions à la française, 344. – Les goûts réunis, 352.

Chapitre XVI. DU GOÛT FRANÇAIS DE 1661 À 1750 355

Un charme sans emphase, 356. – Pour le plaisir des yeux et des oreilles, 358. – Un art sans rien « qui pèse ou qui pose », 364. – Une suggestion psychologique, 366. – Pittoresque et humour, 369. – Le triomphe des arts, 372.

Chapitre XVII. FLANDRES, PAYS-BAS ET ANGLETERRE DE 1600 À 1750 ..
..... 377

Les Flandres catholiques, 378. – Du Baroque à l'italienne dans les Flandres, 379. – Austérité calviniste aux Pays-Bas, 382. – Le philosophe en méditation, 386. – La musique de Vermeer, 388. – L'Angleterre entre deux âges d'or, 391. – Restauration et second apogée, 399. – Afflux étranger dans la première moitié du XVIIIe siècle, 404.

Chapitre XVIII. LES PAYS GERMANIQUES À L'ÉPOQUE BAROQUE 409

Séductions transalpines jusqu'à la fin de la guerre de Trente Ans, 410. – Les pays germaniques et le Baroque jusqu'à 1700, 413. – Incidences du piétisme sur les arts, 421. – Du Baroque germanique au rococo dans la première moitié du XVIIIe siècle, 423. – Conjugaison des arts et sensations confondues, 430. – Jean-Sébastien Bach du gothique à la rocaille, 432.

ÉPILOGUE 443

TROISIÈME PARTIE

Le Siècle des Lumières

Chapitre XIX. LE TRIOMPHE DE LA RAISON 449

De la relativité à la tolérance ou au matérialisme : un problème religieux, 451. – L'art de la raison, 454. – Une foi en la science, 457. – L'aventure encyclopédique, 461. – Bilans et théories en marge de l'*Encyclopédie*, 465. – Équivalences sensorielles, 473. – Contestations et réformes vers une société nouvelle, 479. – De l'Angleterre à la France, un art maçonnique au service de la fraternité, 484. – Une Europe maçonnique, 493. – Un art pour tous, 504.

Chapitre XX. DE LA NATURE ET DU NATUREL 509

L'universelle théorie de l'imitation, 510. – Le retour à la nature entre songe et mensonge, 518. – Culte de la nature et religion naturelle, 520. – France et Italie pour un art naturel, 522. – Style galant et naturel dans les pays germaniques, 539.

Chapitre XXI. ÉMOTIONS ET SENTIMENTS, DE LA NOUVELLE SENSIBILITÉ AUX AFFRES DES PASSIONS 547

Un sentiment de la nature tout à fait inédit, 548. – Une étude des caractères et des passions au service de l'art, 557. – Des sentiments vertueux, 564. – Du tendre amour et de l'union légitime au libertinage, 575. – Aspirations préromantiques en Angleterre, Italie et France, 587. – Les pays germaniques de l'*Empfindsamkeit* au *Sturm und Drang*, 596.

Chapitre XXII. ORIENTALISME, MÉDIÉVALISME ET NÉOCLASSICISME OU DE L'ATTRAIT DES MONDES LOINTAINS OU RÉVOLUS 605

L'orientalisme entre dépaysement et défense de la vertu, 606. – Réhabilitation de l'époque médiévale, 612. – Le néoclassicisme et ses incidences sur la musique, 615.

ÉPILOGUE 627

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE EN FRANÇAIS 639

INDEX DES NOMS PRINCIPAUX 643

Les exemples musicaux ont été composés par Laurence Ardouin.