

Table des matières

Introduction	I
1. Un traité négligé par les historiens d'art	2
2. Un œuvre peu étudié	6
3. Une théorie artistique mal connue	10
4. Peindre et penser la peinture au XVII ^e siècle	12

I. Faire carrière

Chapitre premier

La «vocation» des peintres	19
1. Vocation artistique et vocation divine	19
2. De l'«Amour de Dieu» à l'«amour de l'art»	22
3. «Caractère» et «capacités»: la nécessité d'un «examen des esprits»	26
4. La mise à l'épreuve de l'«inclination intérieure»	31
5. «Fortune», «naissance», «condition»	34

Chapitre II

La copie des modèles, ou l'exercice du corps	39
1. Copie et mémoire visuelle	39
2. La formation du «tour de main»	42
3. Le développement de l'«observation»	47
4. La construction du «jugement»	50
5. Le travail de la copie: quelques exemples	52

Chapitre III

L'étude des maîtres, ou l'apprentissage des règles	55
1. Les «règles de l'art»: définitions et usages	56
2. «Exercices» I: le «travail technique»	58
3. «Exercices» II: l'étude comparative	61
4. «Exercices» III: réesquisses et variations	64

5. «Sciences pratiques» I: l'anatomie 68
 6. «Sciences pratiques» II: la perspective 72

Chapitre IV

- L'imitation de la nature, ou l'épreuve de vérité 77
1. Les «propriétés» visuelles de la nature 77
  2. L'invention de la nature «pittoresque» 81
  3. Une théorie «éclectique» de la mimésis, entre art et nature 83
  4. Peut-on «représenter» le mouvement? 87
  5. Laideurs et défauts: l'imitation de la «nature ordinaire» 91

Chapitre V

- Les peintres, le marché et l'argent 97
1. Van Hoogstraten face au monde des corporations
et de la concurrence 98
  2. Stratégie I: peindre beaucoup 103
  3. Stratégie II: organiser la pénurie 109
  4. Stratégie III: vendre son nom 112
  5. Stratégie IV: «réveiller les mécènes» 115

II. Peindre l'histoire

Chapitre VI

- «Qu'est-ce que la vérité» de l'histoire? 125
1. «Lis le texte»: la convenance à l'histoire et la liberté
des peintres 126
  2. L'«aimable harmonie»: textes et contextes 129
  3. «L'érudition convient aux peintres»: vérité de l'histoire
et vérité de l'art 132
  4. «Qu'est-ce que la vérité» de l'histoire?
L'exemple du *triclinium* 136

Chapitre VII

- La «signification instructive» de l'histoire 141
1. «Partie principale» et «partie accessoire» 141
  2. «Suppléments propres» et dénotation 144

3. «Suppléments propres» et connotation	146
4. «Suppléments recherchés» et clarification	149
5. «Symboles» et polysémie	152

Chapitre VIII

L'action «simple et une»	161
1. L'«instant évident»: théories	162
2. L'«instant évident»: pratiques	165
3. La «condensation temporelle»	169
4. La «vue trouble»	174

Chapitre IX

L'expression des «émotions de l'âme»	177
1. Van Hoogstraten et la physiognomonie	178
2. Les limites des théories physiognomoniques	182
3. Un exemple: la représentation de Marie au pied de la Croix	185
4. «Faire voir les vraies et les justes passions»: le modèle théâtral	188

III. Fabriquer un chef-d'œuvre

Chapitre X

<i>Ontwerp</i>	199
1. Invention et conception: de l'«idée» à l'«intention»	200
2. Le «projet» selon François Knibbergen	205
3. Le «projet» selon Jan van Goyen	208
4. Le «projet» selon Jan Porcellis	212

Chapitre XI

<i>Welstand</i>	221
1. Le «regroupement»	222
2. Le primat du «bel effet»	227
3. Le «placement», ou l'art de faire voir	230
4. La «disposition contrainte», ou l'art de ménager des «surprises visuelles»	234
5. Du bon usage de la «variété»	237

Chapitre XII

<i>Houding</i>	243
1. Qu'est-ce que l' <i>houding</i> ?	244
2. <i>Houding</i> et coloris	247
3. <i>Houding</i> et clair-obscur	254
4. <i>Houding</i> et «tempérance dans la composition»	262

Chapitre XIII

<i>Bedrog</i>	267
1. Une tromperie «permise»	267
2. Une tromperie «amusante»	271
3. Une tromperie «méritoire» I: les trompe-l'œil	276
4. Une tromperie «méritoire» II: les perspectives	279

Chapitre XIV

<i>Doen</i>	285
1. <i>Sprezzatura</i> : théories, pratiques, limites	286
2. La «propreté»	291
3. «En force et en douceur»	295
4. Un refus de la «manière»?	300

Conclusion	309
------------------	-----

Catalogue des œuvres de Van Hoogstraten	319
---	-----

Bibliographie	413
---------------------	-----

1. Sources manuscrites	413
2. Sources imprimées avant 1800	413
3. Sources imprimées après 1800	433

Liste des illustrations	491
-------------------------------	-----

Index	495
-------------	-----

Planches	517
----------------	-----