

Nathalie Padilla

L'esthétique du sublime
dans les peintures shakespeariennes
d'Henry Fuseli (1741-1825)

L'Harmattan

TABLE DES MATIERES

Remerciements	5
Illustrations	6
Introduction.....	7
 PREMIERE PARTIE: SUBLIME ET CORRESPONDANCE DES ARTS	17
 CHAPITRE 1. UNE ESTHETIQUE DE LA PRIVATION.....	19
1.1. Mise en regard de la scène shakespearienne et des tableaux de Füssli: costumes et décors.....	21
1.1.1. Le nu et le sublime	21
1.1.2. Simplicité du décor chez Füssli et influence de David Garrick	29
1.2. Obscurité et infini spatial.....	38
1.2.1. Profondeur, vacuité et sublime.....	38
1.2.2. L'obscurité ou l'expression picturale de la pitié et de la terreur	41
1.2.3. Du mot à l'image: obscurité discursive et picturale	49
1.2.4. Sublime et illusion d'infini spatial.....	54
 CHAPITRE 2. TEXTE THEATRAL ET PEINTURE	61
2.1. Imagination picturale et manipulation des personnages	63
2.1.1. De la description narrative à la figuration picturale.....	63
2.1.2. Sublime et autonomie des sujets shakespeariens dans les tableaux extra-textuels.....	66
2.1.3. Pouvoir des mots et pouvoir des images	73
2.1.4. Sublime et transformation des personnages.....	74
2.2. Füssli comme "peintre du diable"	80
2.2.1. Séparation de l'art et de la morale: art et dépravation	80
2.2.2. Emphase de la terreur et ellipse de l'horreur	81
2.2.3. Stratégie du détail pictural et mixité émotionnelle du sublime	92
2.2.4. L'expression du danger ou le plaisir égoïste du sublime.	97
2.3. Ut pictura poesis ?.....	103
2.3.1. "L'horizon d'attente" du public	103
2.3.2. <i>Paragone</i> et <i>energeia</i> : références picturales du texte shakespearien.....	112
2.3.3. Füssli, peintre poétique	116
2.3.4. Théâtre et peinture comme arts de transposition	120

DEUXIEME PARTIE : SUBLIME ET SCIENCE.....	123
CHAPITRE 1. RENCONTRE DE L'ART ET DE LA SCIENCE.....	125
1.1.Précision anatomique.....	127
1.1.1.Sublime et vérité scientifique du corps humain.....	127
1.1.2. Physiognomonie et pathognomonie.....	137
1.1.3. Sublime et intensité émotionnelle.....	146
1.2.Espace céleste.....	151
1.2.1. Cosmologie du XVIIIe: suspension et élévation des sujets.....	151
1.2.2. Sublime et espace anti-gravitationnel.....	161
1.2.3. Sublime et aliénation.....	167
CHAPITRE 2. SCIENCE ET GENIE ARTISTIQUE.....	179
2.1. Taille et sublime.....	181
2.1.1. Influence du maniérisme.....	181
2.1.2. Le microscope, outil de la sublimité des extrêmes.....	183
2.2. Lumières et couleurs.....	191
2.2.1. Sublime et phénomènes électriques.....	191
2.2.2. Couleurs phosphorescentes.....	199
2.3. Entomologie.....	206
2.3.1. Entomologie et invention.....	206
2.3.2. Sublime métamorphose et idéalisation du sujet humain.....	214
2.3.3. Grotesque et génie artistique.....	222
TROISIEME PARTIE : SUBLIME ET REVELATION DE LA COMPLEXITE DU PERSONNAGE SHAKESPEARIEN.....	229
CHAPITRE 1. SUBLIME ET POUVOIR.....	231
1.1. Pouvoir politique.....	233
1.1.1. Les deux formes d'autorité politique.....	233
1.1.2. Sublime et exclusion socio-politique.....	237
1.2. Mise en tension du pouvoir surnaturel et du pouvoir politique.....	240
1.2.1. Variété des pouvoirs.....	240
1.2.2. Fusion entre pouvoir surnaturel et pouvoir politique.....	246
1.3. Morale et pouvoir.....	249
1.3.1. Le sublime dans la convoitise du pouvoir politique.....	249
1.3.2. Sublime et moralité du pouvoir surnaturel.....	251
1.4. Expression picturale du pouvoir politique et surnaturel.....	254
1.4.1. Armées, armures et armes.....	254
1.4.2. Verticalité et centralité du pouvoir.....	258
1.4.3. Distance et lignes horizontales.....	261
1.4.4. Pouvoir et Méduse.....	264

CHAPITRE 2. DU NATUREL A L'ARTIFICE CORPOREL	267
2.1. Sublimité de l'expression du naturel corporel	269
2.1.1. Influence théâtrale: gestuelle et émotion chez Garrick et Kemble.....	269
2.1.2. Expressionnisme émotionnel des sujets shakespeariens.	274
2.2. Expression de l'artifice corporel	279
2.2.1. Ridicule et faux sublime dans les arts de transposition ..	279
2.2.2. Füssli et le sublime de la révélation.....	285
 CHAPITRE 3. HEROISME ET ARTIFICE	 293
3.1. Füssli et Blake: liens et influences réciproques.....	295
3.2. Dynamique de la précision.....	297
3.2.1. Influence du <i>Sturm und Drang</i>	297
3.2.2. Energie et articulations.....	300
3.2.3. Surpuissance corporelle: hyperflexibilité et musculature féminine	302
3.3. Oppositions esthétiques	305
3.3.1. Oppositions formelles	305
3.3.2. Opposition thématique du sublime et de la beauté	307
3.3.3. Le général et le particulier	310
3.4. Sublime, beauté et perfection.....	312
3.4.1. Füssli et le sublime selon Richardson	312
3.4.2. Le corps parfait ou l'aboutissement du sublime	313
3.4.3. Héroïsme masculin et sublime	314
 CHAPITRE 4. RAISON ET PASSIONS	 319
4.1. Passions sublimes des héros shakespeariens.....	321
4.1.1. Le roi Lear.....	321
4.1.2. Caliban	322
4.1.3. Lady Macbeth et le Cardinal Beaufort.....	323
4.2. Héros spectateurs du sublime.....	326
4.3. Raison, passions et imagination.....	328
4.3.1. Raison et résistance aux passions.....	328
4.3.2. Raison et imagination: un lien horizontal	331
4.4. Représentation picturale de la raison chez les êtres surnaturels.....	335
4.4.1. Humanisation des êtres surnaturels.....	335
4.4.2. Freud et l'inquiétante étrangeté	337
4.4.3. Complexité des personnages shakespeariens	338
Conclusion	341
Bibliographie.....	351
Tableau chronologique.....	371
Liste des tableaux de Füssli pour les galeries de Boydell et de Woodmason.....	383

Liste des œuvres picturales shakespeariennes citées	385
Index Rerum.....	393
Index Nominum.....	398
Corpus pictural.....	403