

SOMMAIRE

› Les auteurs	9
› Avant-propos	11
1. L'héritage de la pensée grecque et latine	17
› Le modèle grec et romain : un héritage lointain et complexe <i>Frédéric Bialecki</i>	19
› La peinture romaine : l'héritage perdu et retrouvé de Pompéi <i>Fabien Barrière</i>	29
› L'École d'Athènes de Raphaël, 1510, ou le dialogue de la peinture avec la philosophie antique <i>Frédéric Bialecki, Louis Dizier et Jean Roche</i>	35
› Le néoclassicisme ou l'Antiquité idéalisée <i>Frédéric Bialecki</i>	43
› L'art « pompier » ou l'Antiquité revisitée <i>Didier Rouaux</i>	49
2. Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale	59
› Trois monothéismes face à l'image : entre incarnation et abstraction <i>Frédéric Bialecki</i>	61
› <i>La Fiancée juive</i> de Rembrandt, 1663, ou la mystique de l'Alliance <i>Louis Dizier</i>	69
› Les Vanités ou l'objet comme enjeu de civilisation <i>Louis Dizier</i>	73
› L'art occidental et l'islam <i>Frédéric Bialecki</i>	79

3. Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme	89
› <i>La flagellation du Christ</i> de Piero della Francesca ou la vérité révélée par la perspective <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	91
› La nouvelle architecture de l'univers ou la découverte de l'infini. Comparaison de deux plans d'églises <i>Jean Roche</i>	97
› Le naturalisme de la Renaissance ou l'art comme incarnation de la nature <i>Louis Dizier</i>	103
› Le corps déchu de sa transcendance : du corps sacré au corps de la science <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	109
› Andy Warhol ou l'art à l'aune de la reproductibilité <i>Louis Dizier</i>	117
4. L'essor technologique et l'idée de progrès	127
› Les avatars modernes du mythe de Prométhée <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	129
› La ville et la peinture : de l'utopie au désarroi <i>Fabien Barrière</i>	135
› <i>Les constructeurs</i> de Fernand Léger ou la fabrique de la modernité <i>Frédéric Bialecki</i>	141
› La ville cauchemar <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	149
5. La société, le droit et l'état moderne	155
› Le classicisme ou l'ordre et la discipline imposés à toutes les formes de l'esprit <i>Louis Dizier</i>	157

› Jacques Louis David ou la création du mythe napoléonien <i>Louis Dizier</i>	161
› La caricature et le dessin politique au XIX ^e siècle <i>Sophie Rochefort-Guillouet</i>	169
› Manet l'insolent ou la passion de la réalité <i>Louis Dizier</i>	179
6. Les figures du moi et la question du sujet depuis la renaissance	197
› <i>Melencolia</i> de Dürer ou l'homme déchu de la transcendance <i>Louis Dizier</i>	199
› <i>Saturne dévorant l'un de ses enfants</i> , Francisco de Goya y Lucien (1746-1828) <i>Sophie Rochefort-Guillouet</i>	203
› Le moi sublime : Caspar David Friedrich <i>Louis Dizier</i>	209
› <i>Le pauvre poète</i> de Carl Spitzweg ou le moi bohème <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	215
› Le moi conscience critique de son temps : Kirchner, <i>Deux autoportraits</i> <i>Louis Dizier</i>	219
› Francis Bacon ou la lutte à mort avec le sujet <i>Frédéric Bialecki</i>	225
› L'invention de l'artiste <i>Frédéric Bialecki</i>	231
7. L'esprit des lumières et son destin	243
› Le triomphe de la raison : <i>Lavoisier et sa femme</i> , David, 1788 <i>Louis Dizier</i>	245
› <i>Portrait de Madame de Pompadour</i> par Quentin La Tour, le luxe ou l'idée de civilisation <i>Louis Dizier</i>	253

› Le renouveau de la sensualité : François Boucher <i>Louis Dizier</i>	265
› Le renouveau de la sensibilité : Greuze <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	277
› <i>Le Pèlerinage à l'île de Cythère</i> , Watteau, 1717, ou le bonheur de vivre en société <i>Louis Dizier</i>	283
› Chardin, <i>L'Enfant au toton</i> ou la simplicité du bonheur <i>Louis Dizier et Frédéric Bialecki</i>	291
› <i>Scène de sorcières</i> de Goya ou les Lumières crépusculaires <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	297

8. Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la renaissance 303

› Du rictus au sourire, le double visage de la peinture baroque <i>Fabien barrière</i>	305
› Le détour mélancolique. Dialogue romantique entre littérature et peinture : François-René de Chateaubriand – Caspar David Friedrich <i>Fabien Barrière</i>	313
› <i>La Liberté guidant le peuple</i> , Delacroix, 1830, ou l'emblème de la Révolution <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	317
› Gustave Courbet ou les mirages du Réalisme <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	323
› Le fauvisme, un pas de géant vers l'abstraction <i>Jean Roche</i>	329
› La révolution surréaliste <i>Frédéric Bialecki et Louis Dizier</i>	333

9. Quelques grandes questions contemporaines 339

- › L'art serait-il devenu une imposture ? *Le Vide* d'Yves Klein 341
Jean Roche
- › À quoi servent les musées ? 347
Frédéric Bialecki
- › Sur le kitsch 357
Jean-Yves Mondon
- › *Le Ciel et la Mer I* de M.C. Escher
ou les mathématiques à la rencontre de l'art 365
Sanjay Ramassamy
- › *Art* de Yasmina Reza ou l'angoisse du tableau blanc 371
Frédéric Bialecki et Louis Dizier