

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	7
INTRODUCTION	13
PRÉSENTATION DES DOCUMENTS	25

PREMIÈRE PARTIE

PRÉSENCES AU JOUR DU JUGEMENT THÉOLOGIE, IMAGES ET REPRÉSENTATIONS AU MOYEN ÂGE

CHAPITRE I

LE DISCOURS SUR LA RÉSURRECTION FINALE	31
Dans l'attente de la résurrection (IVe-XVe siècle)	31
Le témoignage des Écritures	31
Préfigurations et archétypes dans l'Ancien Testament ..	31
La résurrection des corps dans les écrits intertestamentaires	35
Fixation du dogme dans le Nouveau Testament	36
L'attente de la résurrection chez les Pères de l'Église	42
Les écrits des premiers Pères	42
À partir de la pensée de saint Augustin	44
Une théologie de l'Incarnation	46
La résurrection entre crainte et espérance des théologiens ..	46
Les théologiens du XII ^e siècle et la beauté des corps	47
La pensée scolastique et l'identité des ressuscités	50
La vulgarisation de ces débats jusqu'au XVI ^e siècle	53

Les consolations de la liturgie	57
Le soutien de la littérature de spiritualité et du théâtre	59
Une approche moins doctrinale	59
L'homme après la mort : systèmes de représentations et croyances	65

CHAPITRE II

IMAGES MÉDIÉVALES DU RETOUR À LA VIE : LE SYSTÈME ICONOGRAPHIQUE	67
Traduction picturale de la résurrection corporelle	67
La représentation du divin et des corps ressuscités	67
Représenter le passage des hommes au salut ou à la damnation	70
Les temporalités	72
Dire l'indicible	72
Les étapes et la chronologie	76
Les représentations médiévales de la résurrection des corps	77
Une séquence associée à plusieurs thèmes	77
Une structure duelle	79
Les héritages et les ruptures dans l'iconographie du thème	82
La permanence de traits traditionnels	82
Des évolutions plus que des disparitions significatives	84
L'enrichissement des fonctions de l'image	86

CHAPITRE III

LE STATUT DU CORPS	89
Les approches du corps humain et le discours de l'Église ..	89
Présences et ambivalence du corps	89
Une ambiguïté constitutive	90
Un écho dans les images	92
Le corps et l'économie du salut	93
Connaître et louer Dieu dans sa création	96
Les recherches menées sur le corps humain	96

Retour aux corps ressuscités des Écritures	101
Les représentations du Christ ressuscité	101
Les ressuscités des Évangiles	106
Quelques indices dans les récits de résurrection	106
La Résurrection de Lazare, un corps ressuscité à valeur exemplaire	107
Promesse de la résurrection et invitation à la pénitence .	111

DEUXIÈME PARTIE

FAIRE RESSUSCITER LES MORTS

SIGNES PICTURAUX ET ASPECTS FORMELS DE LA REPRÉSENTATION DE LA RÉSURRECTION

CHAPITRE IV

L'IMAGE EN SITUATION	123
Corpus des représentations de la résurrection des corps ...	123
Table des représentations	124
Liste des planches	135
Œuvres disparues ou non documentées	137
La localisation des œuvres : le statut des édifices religieux .	138
Localisation externe : un espace récurrent	138
L'emplacement des œuvres à l'intérieur des édifices	140
Les thématiques privilégiées	146
Une large prépondérance du Jugement dernier	147
Une présence plus exceptionnelle dans d'autres scènes .	149
Géographie des scènes de la résurrection	153
La résurrection dans son contexte	159
Son intégration dans les cycles et les programmes iconographiques	159
À l'origine de la réalisation : aspects de la commande	161

CHAPITRE V

COMPOSITION DE LA RÉSURRECTION EN IMAGES ..	165
Place de la scène dans l'image	165
Un espace strictement délimité	165
Une disposition classique : le choix du premier plan ...	165
La résurrection étendue à un plus vaste espace	167
Un domaine nettement délimité ?	168
Des compositions hiérarchisées	171
Les différents principes de hiérarchie	172
Un espace distinct	177
Les éléments de dualité dans l'image	182
Une articulation entre centre et périphérie	182
Un espace symbolique	183
Une évolution dans le traitement des images	186
Une composition renouvelée	186
L'image de la résurrection dans la chapelle San Brizio .	189

CHAPITRE VI

LE THÉÂTRE DE LA RÉSURRECTION DES CORPS	193
Les lieux de la résurrection	193
Quel type d'espace ?	193
L'emploi d'éléments géométriques	194
L'introduction de notations paysagères	195
L'utilisation de motifs ornementaux et l'habillage de la scène	198
Une mise en scène de l'image : théâtre et iconographie	199
La dynamique des échanges	206
Articulation de l'espace	206
Le mouvement : tension entre mobilité et immobilité	207
Plusieurs modes d'expression du passage	208
Mouvement du passage et immobilisme de l'attente ...	210

Les pôles fédérateurs	211
L'espace de la résurrection et les éléments naturels	212
Les éléments et la répartition des ressuscités	214

CHAPITRE VII

LA CIRCULATION DES MODÈLES ET DES FORMES ICONOGRAPHIQUES	219
Le poids de la tradition	220
Les périphéries alpines	221
Des artistes itinérants	223
Le rôle de la gravure	226
Fonctions et techniques	226
L'exemple de l'Italie du Nord	228
Les foyers d'innovation	234
Le foyer romain	235
Des innovations controversées	235
Le foyer florentin	246
Les solutions vénitiennes	247
Les formes de résistances	250
Les évolutions de l'image	253

TROISIÈME PARTIE

RESSUSCITER EN CHAIR ET EN OS L'IMAGE DU CORPS DANS LA RÉSURRECTION FINALE

CHAPITRE VIII

LES ACTEURS DE LA RÉSURRECTION	261
Ressuscitants et ressuscités	261
Une pluralité de ressuscités rassemblés au jour du Jugement	261
Multitude ou figuration minimale ?	261
Une juxtaposition de différents groupes	263

Le rôle de l'habillement ou de la nudité	264
Le souvenir des caractères physiques	268
Vers une individuation plus achevée des figures	271
Le mode de présence des ressuscités	276
Des foules immenses...	276
... au moment de la résurrection générale	276
Un grand nombre d'élus	279
La résurrection dans sa dimension universelle	283
Des foules en mouvement	286
Un espace sociabilisé	287
D'une approche symbolique à une approche plus sociale	287
Une société égalitaire ?	289
Les relations au sein de l'image	290
Ressuscités et intercesseurs	291
Les anges et les ressuscités	294
Les retrouvailles	297

CHAPITRE IX

DES ÊTRES CORPORELS :	
LE TRAITEMENT ANATOMIQUE DES CORPS	303
Décrire les corps humains	303
La connaissance du corps à la Renaissance	304
L'état des recherches aux XV ^e -XVI ^e siècles	304
Les dessins anatomiques, lieu d'expérimentation	307
Le rôle des planches anatomiques dans l'inspiration des artistes	309
Une familiarité plus grande avec les corps morts ?	309
L'intérêt porté à la nature du corps	312
Les étapes de la reconstitution des corps	314
Squelettes et êtres de chair dans les images	315
Des squelettes morts ou vifs	315
Un revêtement progressif	317
Des corps achevés	319

L'exemple de la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence	321
Les scènes de la résurrection dans la décoration de la coupole	322
Le souci des corps	323
Une mise en scène exceptionnelle ?	329
L'intégrité corporelle	330
L'opposition entre continuité matérielle et morcellement	330
Les limites de la représentation	330
Une nécessaire intégrité corporelle	331
L'indispensable corporéité	333
CHAPITRE X	
LOGIQUES DE L'ÉMOTION	337
Gammes de gestes	337
L'utilisation de gestes symboliques	337
Une relative uniformité des gestes figurés	338
Les gestes de la relation à Dieu	340
La gestualité propre aux damnés	341
Des gestes utilitaires caractéristiques des ressuscitants	347
Variations dans les formes de relation à l'espace et à autrui	349
L'introduction de corps dansant	349
Des corps luttant	355
Les corps réunis	356
L'expressivité des ressuscités	357
L'enseignement des œuvres théoriques des xv ^e et xvi ^e siècles	358
Les signes utilisés : techniques et fonction	360
La description des émotions extrêmes	360
L'évocation des émotions plus discrètes	363
Convier à la résurrection	364

CHAPITRE XI

L’AFFIRMATION DE L’IDENTITÉ INDIVIDUELLE	367
Contaminations thématiques	367
La résurrection traitée en scène de bataille	367
Le motif de la lutte	368
Le thème de la bataille	370
Un reflet dans la littérature	372
Des séquences inspirées de scènes mythologiques	375
Crise humaine et figure de cataclysme	377
Les éléments d’une catastrophe	377
Interpréter les perturbations naturelles	378
Proximité entre naturel et surnaturel	383
Jugement dernier et scènes de déluge	383
Le chœur de la Madonna dell’Orto à Venise	383
Le motif de l’arc-en-ciel	384
L’expérience du cataclysme aquatique	385
Corps noyés ou corps ressuscités, un parcours florentin .	386
Une résurrection profane ?	389
Fins dernières et destruction du monde	390
Ange déchus et ressuscités	390
Le corps, lieu de manifestation de la présence divine	392
Les images au service du message religieux	393
L’utilisation par l’Église romaine des ressources de l’art	393
Les indices iconographiques du divin	394
Vers un nouveau sens de l’existence	396
Choix et responsabilité individuelle dans la définition	
de la condition humaine au regard des notions	
de rédemption et de rétribution	396
Humilité et gloire dans le Christ.	
Du Christ-Juge au Christ-médiateur	400
CONCLUSION	409

SOURCES	421
Sources scripturaires	421
Sources patristiques et théologiques	421
Recueils de sermons et anthologies	425
Textes liturgiques	427
Traité d'édification, livres de piété et textes mystiques ..	428
Statuts synodaux	429
Traité d'art	429
Traité d'anatomie et de physiognomonie	430
Œuvres de littérature religieuse	432
BIBLIOGRAPHIE	435
Histoire des images	435
Instruments de travail	435
Images et société	437
Lecture de l'image	439
Histoire religieuse et spiritualité	442
Ouvrages généraux	442
Les fins dernières	445
Histoire des mentalités	446
Religion et société	447
La résurrection des corps	449
Scènes de la résurrection : catalogues, monographies, articles	449
La pensée des corps	459
La représentation des corps	462
INDEX DES NOMS DE PERSONNES	465
INDEX DES NOMS DE LIEUX	471
TABLE DES MATIÈRES	475