

Table des matières

[NOTE DE L'ÉDITEUR : La table des matières étant très détaillée, il est apparu qu'un index général n'aurait pas de réelle utilité pratique. Les notices du Catalogue des dessins de Jacques Callot, qui donnent les références à L'art de Jacques Callot, tiennent lieu d'index des œuvres].

AVANT-PROPOS	9	CHAPITRE III : <i>Callot et les artistes italiens.</i>	
		<i>Le milieu romain</i>	45
		1. Rome au début du xvii ^e siècle.....	45
		2. La gravure à Rome. Thomassin.....	46
		3. Villamena	47
		4. Tempesta	48
		5. Premières gravures.....	50
		CHAPITRE IV : <i>Le milieu florentin</i>	51
		1. Florence au début du xvii ^e siècle.....	51
		2. Les cérémonies, les fêtes et le théâtre..	53
		3. La commedia dell'arte.....	54
		4. Giulio Parigi.....	56
		5. Alfonso Parigi	58
		6. Cantagallina	59
		7. Buontalenti	60
		8. Le courant « réaliste » à Florence.....	61
		9. Stradan	62
		10. Le « Studiolo ».....	62
		11. Le retour à la nature chez les décora- teurs. Poccetti	63
		12. Quelques dessins de décorateurs.....	64
		13. Andrea Boscoli.....	65
		14. Conclusion	67
		CHAPITRE V : <i>Les influences nordiques</i>	69
		1. Les maîtres du xv ^e et du xvi ^e siècle...	69
		2. Bruegel le Vieux.....	70
		3. Goltzius	71
		4. Les <i>Paysages brabançons</i>	72
		5. Quelques graveurs anversoïses.....	73
		6. David Vinckboons	73
		7. L'eau-forte originale dans les Pays-Bas.	75
		8. Jan Van de Velde	75
		9. Claes Jansz. Visscher.....	76
		10. Quelques paysagistes et peintres de genre néerlandais.....	78
		11. Jacob de Gheyn.....	79
		12. Importance du voyage de Callot aux Pays-Bas	80
		13. Conclusion : Callot trouve des idées dans le Nord, mais les exprime dans le style italien	81
		Conclusion sur la formation de Callot.....	83
CHAPITRE I : <i>La vie et les œuvres de Jacques Callot.</i>	15		
1. Les sources	15		
2. Les enseignements des dessins	16		
3. Les documents d'archives : historique des recherches.....	17		
4. Les informateurs de Baldinucci et de Félibien	19		
5. Vérité ou légende?.....	19		
6. La jeunesse de Callot à Nancy.....	20		
7. Callot à Rome	22		
8. Callot à Florence.....	23		
9. Le retour à Nancy	25		
10. Voyages aux Pays-Bas et en France ..	27		
11. Les malheurs de la Lorraine et les dernières années	28		
CHAPITRE II : <i>Callot et les artistes lorrains</i>	30		
1. Le milieu lorrain.....	30		
2. La seconde école de Fontainebleau ...	31		
3. Fêtes et cérémonies à Nancy	31		
4. Brentel et la <i>Pompe funèbre de Charles III.</i>	32		
5. Les premiers maîtres de Callot	33		
6. Georges Lallemant	34		
7. Jacques de Bellange	35		
8. Bellange: quelques éléments biogra- phiques	35		
9. Bellange, dessinateur et graveur.....	36		
10. Rapports de Callot et de Bellange....	37		
11. Quelques analogies	37		
12. Comment Callot connut les œuvres de Bellange	39		
13. Parallèle entre Callot et Bellange.....	40		
14. Le retour de Callot en Lorraine après 1621 : Israël Henriet et Claude Deruet.	40		
15. Le Clerc, La Tour et le luminisme lorrain	41		
16. Le « réalisme » lorrain.....	43		
17. Conclusion sur le rôle du milieu lorrain.	44		

SECONDE PARTIE

LES MOYENS TECHNIQUES

CHAPITRE I : <i>Innovations techniques dans la gravure à l'eau-forte</i>	89
1. Callot, graveur au burin	89
2. Pourquoi Callot abandonne-t-il le burin pour l'eau-forte ?	90
3. Impossibilité pour l'aquafortiste d'« écrire » avec la pointe	91
4. L'eau-forte avant Callot en Italie	92
5. L'eau-forte avant Callot dans les pays du Nord	93
6. L'eau-forte à Bâle et à Strasbourg	93
7. Bellange	94
8. Ce que Callot doit à ses devanciers	94
9. Premières eaux-fortes	95
10. Les <i>Caprices</i>	95
11. La « taille simple »	96
12. La « gravure en petit »	96
13. « Vernis dur » et « vernis mol »	96
14. Inconvénients du « vernis mol »	97
15. Callot innove en se servant d'un vernis dur	98
16. Formule du « vernis dur » de Callot, selon Cochin	98
17. Le manuscrit du Dr. de Mayerne	99
18. Menuisiers ou luthiers ?	100
19. Avantages du « vernis dur »	101
20. Conséquences de l'emploi du « vernis dur »	101
21. L'échoppe	102
22. Emploi de l'échoppe selon Abraham Bosse	102
23. Hypothèse sur les échoppes de Callot	104
24. L'échoppe et le problème de l'« écriture »	104
25. L'action de l'acide	106
26. Le procédé des morsures multiples	106
27. Les gravures de Callot traduisent la sensibilité du dessin à la plume	107
28. Méthode et logique de Callot	107
29. Conclusion: le paradoxe de Callot graveur	108
CHAPITRE II : <i>Les techniques du dessin</i>	109
1. Variété des techniques employées	110
2. La plume	110
3. Différents types d'écriture dans les dessins à la plume	111
4. Conclusion sur le dessin à la plume	114
5. La pierre noire	114
6. La sanguine	115
7. Le dessin au pinceau	117
8. Le lavis	118
9. La méthode	120
10. Sûreté de l'exécution	122
11. Évolution	122
12. Qualités picturales des dessins de Callot	123

TROISIÈME PARTIE

LE STYLE ET LES THÈMES D'INSPIRATION

CHAPITRE I : <i>Forme et mouvement</i>	129
--	-----

I. LES ŒUVRES DE JEUNESSE: PRIMAUTÉ DU DESSIN	129
1. Les dons de Callot pour le dessin: témoignages et premiers croquis	129
2. Médiocrité des premières gravures; nécessité d'apprendre la science du dessin	130
3. Copies d'après les maîtres	131
4. Académies et dessins d'anatomie	131
5. La connaissance du corps humain, condition de la liberté créatrice	132
II. LES ŒUVRES DE JEUNESSE: PRÉDOMINANCE DE L'IMAGINATION	133
6. L'élément burlesque	133
7. Le courant burlesque en France et en Italie	134
8. L'élément fantastique et les associations insolites	134
9. L'élément précieux: l'exagération du caractère	135
10. Les « formules » graphiques	136
11. Dessins d'ornement	137
III. LES ŒUVRES DE JEUNESSE: LE DYNAMISME DE CALLOT. SUBORDINATION DE LA FORME AU MOUVEMENT	139
12. Intérêt de Callot pour le mouvement	139
13. Primauté du mouvement	139
14. Les procédés de transposition: l'exagération dans le sens du caractère	140
15. Les procédés de transposition: le contraste des lignes principales	140
16. Le jeu des lignes: le rythme des danseurs grotesques	141
17. Le comique par le geste	142
18. « Vérité scientifique » et « vérité d'apparence »	142
IV. LES ŒUVRES DE LA MATURITÉ	144
19. La charnière de 1617; développement de l'esprit d'observation	144
20. Rôle de Parigi et découverte de la réalité	144
21. Le théâtre et les fêtes de Florence	144
22. Découverte de la vie florentine	145
23. Découverte de la vie rustique: les paysages et la <i>Foire d'Impruneta</i>	145
24. Le problème des dessins d'après nature	146
25. Le courant populaire et rustique à Florence	147
26. L'affirmation du caractère, trait dominant de cette seconde période	148
27. Les éléments déterminants du caractère: les proportions	148
28. Les éléments déterminants du caractère: le vêtement	149
29. Les éléments déterminants du caractère: gestes et attitudes	150
CHAPITRE II : <i>Callot créateur de l'espace et de la lumière</i>	151
I. LA COMPOSITION	151
1. Schémas géométriques et symétrie	151
2. Liberté de la composition	152
3. Le principe de contraste	152
4. Indépendance des éléments et unité	153
5. Les enseignements des dessins	153

TABLE DES MATIÈRES

II. L'ESPACE ET LA LUMIÈRE.....	156	5. La commedia dell'arte.....	190
6. Le paysage.....	156	6. La peinture de la société.....	192
7. La perspective aérienne.....	157	7. L'histoire contemporaine et la guerre.....	194
8. Le luminisme au XVII ^e siècle.....	158	8. Les <i>Sièges</i>	195
9. Le luminisme de Callot.....	160	9. Les <i>Misères de la guerre</i>	196
III. PROFONDEUR ET PERSPECTIVE.....	163	10. Callot et la guerre.....	197
10. La recherche de la profondeur et de la perspective.....	163	11. L'objectivité de Callot.....	198
11. Les étapes du <i>Saint Sébastien</i>	163	CHAPITRE V: <i>Conclusion</i>	200
12. Les Italiens et la perspective.....	165	1. Callot et le maniérisme.....	200
13. Influence du théâtre.....	166	2. « Maniérisme tardif » ou « baroque primitif »?.....	203
14. L'irréalisme spatial des œuvres de jeunesse.....	167	3. Le baroque, essai de définition.....	204
15. Le procédé du premier plan surélevé.....	167	4. Éléments baroques chez Callot.....	206
16. Le déplacement de la ligne d'horizon et la perspective atténuée.....	168	5. Callot et le « réalisme ».....	208
IV. LE JEU DES PROPORTIONS. LA FOULE ET L'INFINIMENT PETIT.....	169	6. Évolution de l'art de Callot.....	209
17. Le « jeu des proportions ». L'exemple de l' <i>Éventail</i>	169	7. Traits permanents : l'expression de la vie et du caractère.....	210
18. Foule et petit format.....	171	8. Paradoxe de Callot: antinomie du dessinateur et du graveur.....	211
19. La foule.....	171	9. Portrait de Callot.....	213
20. Origines possibles.....	172	APPENDICES.....	215
CHAPITRE III: <i>Les thèmes: les œuvres religieuses</i> ...	174	I. Pièces justificatives.....	217
1. Clients et protecteurs.....	174	II. Liste chronologique des gravures datées ou ornant des livres datés.....	224
2. La vie religieuse en Lorraine.....	176	III. Catalogue sommaire des œuvres de Callot, classées par thèmes.....	225
3. Callot et l' <i>Iconologie</i> de Ripa.....	177	IV. Clients et protecteurs de Callot.....	230
4. Quelques prescriptions générales du concile de Trente.....	178	V. Représentations figurées des fêtes et de la commedia dell'arte.....	233
5. Iconographie du Christ et de la Vierge.....	179	VI. Notes et documents sur la technique de l'eau-forte.....	236
6. La vie des saints.....	180	BIBLIOGRAPHIE.....	241
7. Le martyre.....	181	I. Sources manuscrites et ouvrages manuscrits.....	243
8. La pénitence, l'extase, la mort.....	181	II. Sources imprimées (XVII ^e et XVIII ^e siècles).....	244
9. La dévotion au Christ Enfant et à Saint Joseph.....	182	III. Ouvrages imprimés (XIX ^e et XX ^e siècles).....	245
10. Conclusion sur l'art religieux de Callot.....	182	IV. Théâtre et fêtes.....	251
CHAPITRE IV: <i>Les thèmes: les œuvres profanes</i> ...	184	V. Catalogues d'expositions.....	252
1. Histoire antique et mythologie. Rareté de leurs représentations.....	184	RÉPERTOIRE DES PHOTOGRAPHES...	254
2. La mythologie dans le théâtre.....	184	TABLE DES PLANCHES.....	321
3. Le théâtre de cour et les fêtes.....	185	TABLE DES MATIÈRES.....	327
4. Le théâtre et le fantastique.....	188		