

La Genèse de la critique d'art dans le contexte historique de la vie culturelle européenne

**Traduction de Thomas de Kayser,
d'après l'édition allemande originale de
« Entstehung der Kunstkritik im Zusammenhang
der Geschichte des europäischen Kunstlebens »**

Préface de Thomas W. Gaehtgens

**DEUTSCHES FORUM FÜR KUNSTGESCHICHTE
CENTRE ALLEMAND D'HISTOIRE DE L'ART**

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS

SOMMAIRE

Avant-propos, par Henry-Claude Cousseau	10
Préface, par Thomas Gaetgens	11
Introduction	21
<hr/>	
<i>La force de la critique d'art</i>	21
<i>Les ennemis de la critique d'art</i>	23
<i>La critique d'art, une tâche scientifique</i>	27
<i>Définition de la critique d'art</i>	29
<i>Histoire de l'art et critique d'art</i>	31
<i>Critique d'art et théorie artistique</i>	32
<i>Le rôle de l'histoire de la critique d'art</i>	35
I L'Antiquité et la critique d'art	39
<hr/>	
<i>L'art antique, un artisanat</i>	39
<i>Les artistes, premiers critiques d'art</i>	41
<i>L'art est une science</i>	44
<i>Revendications sociales des artistes</i>	44
<i>La situation privilégiée de la peinture</i>	45
<i>Socrate, Platon, Aristote et l'art</i>	45
<i>L'opinion de Plutarque et de Lucien sur l'art</i>	48
<i>Ouvrages hellénistiques</i>	
<i>de vulgarisation artistique</i>	49
<i>Opposition entre artistes et profanes</i>	50
<i>Absence d'une critique d'art,</i> <i>genre littéraire indépendant</i>	53
<i>Raison de cette absence</i>	54
<i>Éveil de l'engouement pour l'art</i>	60
<i>La philosophie de l'art de Plotin</i>	62
<i>Les rapports des Grecs avec l'art</i>	63

II L'émancipation de l'art à la Renaissance 73

<i>Conception médiévale de l'art</i>	73
<i>Organisation en guildes, en jurandes</i>	74
<i>Les écrits sur l'art au Moyen Âge</i>	76
<i>La « Schedula diversarum artium » du moine Théophile</i>	76
<i>Le traité de Cennini sur la peinture</i>	77
<i>Les études d'Alberti sur la peinture</i>	79
<i>Le mouvement d'émancipation des artistes</i>	81
<i>L'ouvrage de Léonard sur la peinture et son combat contre les traditions</i>	83
<i>Querelle de prééminence</i>	85
<i>Alliance des lettres et des arts</i>	86
<i>L'« Hypotyposis tomachia Poliphili »</i>	89
<i>Michel-Ange, un artiste fier de l'être</i>	89
<i>Le culte moderne de l'artiste</i>	91
<i>Nouveaux rapports entre artistes et public</i>	92
<i>Ludovico Dolce et Pietro Aretino</i>	94
<i>L'Aretin et Michel-Ange</i>	95
<i>Résistance des guildes</i>	97
<i>La notion d'académie</i>	98
<i>L'académisme, une conception de l'art</i>	99
<i>L'académisme en Italie</i>	101

III L'académie des beaux-arts de Paris et le conflit à propos du jugement des profanes 113

<i>Lutte contre les corporations</i>	115
<i>L'Académie des arts de Paris</i>	117
<i>Efficacité de l'Académie de Paris</i>	118
<i>Le Brun et la théorie académique</i>	120
<i>Opposition à la théorie académique</i>	122
<i>Roger de Piles, le défenseur du colorisme</i>	123
<i>Rubénistes contre Poussiniste</i>	125
<i>Victoire de De Piles</i>	128
<i>Les conséquences de la querelle</i>	129
<i>Nouveaux principes de jugement de l'art par Du Bos</i>	131
<i>Les premiers pas de la vie artistique moderne</i>	133

<i>Le nouveau public</i>	134
<i>Les connaisseurs</i>	135
<i>Coypel et la critique des profanes</i>	136
<i>La tyrannie des connaisseurs</i>	138
<i>Les artistes et la théorie</i>	141
<i>Misère des artistes</i>	143

IV L'émergence de la critique d'art moderne 155

<i>L'histoire des expositions</i>	155
<i>Les expositions parisiennes. Le premier Salon</i>	156
<i>Le Salon de Paris</i>	159
<i>Les caractéristiques de la critique d'art française</i>	159
<i>Les débuts de la critique du Salon</i>	161
<i>La Font, fondateur de la critique d'art moderne</i>	163
<i>La théorie artistique de La Font de Saint-Yenne</i>	164
<i>Le jugement artistique dans la pratique</i>	166
<i>La critique de la peinture rococo chez La Font</i>	167
<i>Sens des critiques de La Font</i>	168
<i>Les artistes contre La Font</i>	169
<i>La querelle autour de La Font</i>	171

V L'évolution de la critique d'art en France au XVIIIe siècle 183

<i>Démocratisation du Salon</i>	184
<i>La critique d'art dans les journaux et les revues</i>	185
<i>Correspondance et critique d'art</i>	187
<i>La « Correspondance littéraire » de Friedrich Melchior Grimm</i>	189
<i>La critique d'art et les brochures</i>	191
<i>La lettre de Monsieur Raphaël</i>	193
<i>Portée de la critique des brochures</i>	195
<i>Le combat des artistes contre les critiques</i>	195
<i>Défaite des artistes</i>	197
<i>Réflexion de la critique</i>	198
<i>Critique en fonction des catégories</i>	201
<i>Une catégorie : le pittoresque</i>	202
<i>Une esthétique commune aux artistes et aux critiques</i>	204
<i>Critique positive de la sculpture</i>	206

<i>La critique s'oppose à la peinture</i>	208
<i>La devise « Antiquité et Nature »</i>	209
<i>Enthousiasme pour Vernet, Oudry et Chardin</i>	211
<i>Hymne à Greuse</i>	214
<i>Pessimisme de la critique après 1770</i>	215
<i>La révolution néoclassique, J. L. David</i>	216
<i>En guise de conclusion</i>	218

VI La critique d'art de Diderot 231

<i>Les premiers Salons de Diderot</i>	231
<i>Les critiques de 1765 et 1767, ses chefs-d'œuvre</i>	233
<i>L'évolution de Diderot comme critique d'art</i>	235
<i>Diderot, un classique de la critique d'art</i>	236
<i>L'attaque de Brunettière contre Diderot</i>	236
<i>Diderot critique et théoricien</i>	239
<i>Diderot et la théorie de l'imitation</i>	241
<i>Diderot et l'académisme</i>	242
<i>Diderot et les artistes</i>	245
<i>Reconnaissance par Diderot du jugement des artistes</i>	247
<i>Le dualisme de la critique de Diderot</i>	248
<i>La critique dualiste de Diderot n'est toujours pas dépassée</i>	249
<i>La technique de description des tableaux chez Diderot</i>	250
<i>Description des rapports à l'espace</i>	251
<i>Description du contexte intellectuel</i>	252
<i>Limites des descriptions de tableaux</i>	253
<i>Les caractéristiques de la critique de Diderot</i>	256
<i>Nouveaux horizons de la critique grâce à Diderot</i>	258
<i>Diderot et l'effet moralisateur de l'art</i>	259
<i>Les résultats de la critique de Diderot</i>	261
<i>Diderot et la critique contemporaine</i>	262

Rétrospective 273

Index 275
