

CLASSIQUES
GARNIER

CUNIN (Muriel), « Table des matières », *Shakespeare et l'architecture. Nouvelles inventions pour bien bâtir et bien jouer*, p. 555-560

DOI : [10.15122/isbn.978-2-8124-5686-2.p.0550](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-5686-2.p.0550)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2008. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

1.4. La circulation des livres sur l'architecture dans l'Angleterre élisabéthaine.....	77
1.4.1. Les principaux traités	77
1.4.2. Un succès particulier pour des œuvres singulières : Hans Vredeman De Vries et Wendel Dietterlin	80
1.5. Les « traités » d'architecture anglais	81
2. « <i>L'architecture est une grande chose, si grande qu'il n'appartient pas à tous de s'y attaquer</i> ».....	86
2.1. De la construction à l'architecture.....	86
2.1.1. Les principes fondamentaux de l'architecture à la Renaissance.....	86
2.1.2. La portée des nouveaux principes dans l'Angleterre élisabéthaine.....	91
2.2. Un nouveau vocabulaire pour de nouveaux concepts.....	93
2.3. L'organisation des chantiers.....	96
2.3.1. En Italie	96
2.3.2. En Angleterre	97
2.4. Le développement de l'archéologie et des voyages.....	100
3. « <i>Reliques of that barbarous age</i> » : les réalisations de l'époque élisabéthaine ou le combat entre tradition et nouveauté.....	102
3.1. Gothique, Renaissance, maniérisme : la situation en France et aux Pays-Bas	102
3.2. Tombes et chapelles funéraires	104
3.3. Châteaux, palais et grandes demeures	108
3.3.1. La construction en ville	108
3.3.2. Les palais d'Henri VIII (1509-1547).....	111
3.3.3. La Réforme.....	112
3.3.4. La parenthèse classique sous le règne d'Édouard VI (1547-1553)	113
3.3.5. « Demeures prodiges » et « Palais par procuration » : l'épanouissement du style élisabéthain.....	115
3.4. Nouvelles inventions pour bien bâtir.....	119
3.4.1. La demeure mise en scène. Le verre.....	119
3.4.2. La recherche de la symétrie	120
3.4.3. Le désir d'intimité	121
3.4.4. La perspective retrouvée : la grande galerie et les escaliers.....	122
3.4.5. Des forêts de cheminées	123
3.4.6. La loggia.....	123
3.4.7. La vogue des grotesques.....	124
CHAPITRE II : LE CORPS DU SPECTACLE (1) : LE LIEU THÉÂTRAL ÉLISABÉTHAIN.....	127
1. <i>Palais et pageantry</i>	128
1.1. « <i>Everie noble mans house is hir Pallace</i> ».....	128
1.2. « <i>What pageantry, what feats, what shows [...] / To greet the King</i> ».....	134

1.2.1. Qu'est-ce qu'un <i>pageant</i> ?.....	134
1.2.2. <i>Pageantry</i> , ville et théâtre.....	136
1.2.3. <i>Pageantry</i> et royauté.....	138
1.2.4. La chevalerie	139
1.2.5. Entrées royales	142
1.2.6. Formes et motifs.....	146
2. <i>Le lieu théâtral</i>	149
2.1. La scène publique.....	149
2.1.1. Outils méthodologiques.....	149
2.1.2. Histoire des théâtres	150
2.1.3. Les grands traits architecturaux des théâtres publics ...	154
2.1.3.1. L'auditorium.....	154
2.1.3.2. L'espace scénique.....	157
2.1.4. Quelles origines ?	159
2.1.4.1. Le théâtre antique	160
2.1.4.2. Arènes et auberges.....	161
2.1.4.3. Églises et grands halls.....	163
2.1.4.4. <i>Pageants</i> et théâtres de rue	164
2.2. Les théâtres privés.....	166
2.2.1. Histoire de la scène privée.....	166
2.2.2. Les grands traits architecturaux des théâtres privés.....	168
3. <i>L'utilisation de l'espace scénique et son influence sur la structure des pièces</i>	170
3.1. L'espace scénique vu à travers les didascalies	170
3.1.1. Les différents niveaux	171
3.1.2. Les portes	173
3.1.3. L'espace de découverte	174
3.1.4. La galerie.....	175
3.1.5. La trappe.....	177
3.1.6. Le ciel.....	177
3.2. <i>Plot</i> , lieu théâtral et structure des pièces	178
3.2.1. <i>Plot</i> et <i>prompt-book</i>	178
3.2.2. Entrées et sorties des personnages : scènes ou actes ?.	181
3.2.2.1. La scène publique	182
3.2.2.2. La scène privée	185
3.2.3. L'architecture du lieu théâtral et le spectacle enchâssé	187
3.3. Parataxe et <i>pageantry</i> : une scène emblématique	189
3.3.1. Procession et structure paratactique.....	189
3.3.2. Localisation et décor simultané	192
DEUXIÈME PARTIE : LA JEUNE FILLE, LA MORT ET L'ARCHITECTE	
197	
CHAPITRE III : L'ARCHITECTURE, L'AMOUR, LA MORT :	
<i>ROMEO AND JULIET</i>	
199	
1. « <i>The mansion of a love</i> » : <i>désir et architecture</i>	201
1.1. L'érotisme en architecture.....	201
1.2. Le motif de la femme-édifice en littérature	202

1.2.1. L' <i>Astrophil and Stella</i> de Sidney.....	202
1.2.2. L' <i>Epithalamion</i> de Spenser	203
1.2.3. Le <i>Rape of Lucrece</i> de Shakespeare	205
1.3. Le désir dans deux œuvres à mi-chemin entre traité d'architecture et littérature	208
1.3.1. <i>Hyperotomachia Poliphili</i>	208
1.3.2. Le traité d'architecture de Filarète.....	210
2. « <i>Two households</i> » : la symétrie tragique.....	212
2.1. Une porte d'entrée monumentale	212
2.1.1. Le premier prologue	212
2.1.2. Pourquoi un deuxième prologue ?	214
2.2. Un conflit architectural.....	216
2.2.1. La symétrie sur scène	216
2.2.2. Une version noire de la symbolique architecturale	219
2.3. Pétrarque et la pétrification	221
2.3.1. La « symétrie inversée » en rhétorique	222
2.3.2. La symétrie peut-elle prendre un sens positif ?	223
2.3.3. Interprétation architecturale.....	224
3. Cloisonnement et transgression	225
3.1. Le site.....	225
3.2. La maison	230
3.2.1. Le mouvement et l'ouverture	230
3.2.2. Le cercle	233
3.3. Les espaces de transition	235
4. « <i>A grave – o no, a lantern</i> » : la tragique fusion des espaces	236
4.1. De l'exil à la descente au tombeau	236
4.1.1. Le mouvement s'inverse.....	236
4.1.2. L'ultime demeure	239
4.2. Éros et Thanatos : la plénitude du vide.....	242
4.2.1. L'ouverture fatale	242
4.2.2. Du rythme sexuel au rythme brisé.....	245
4.3. Gisants et épitaphes.....	246
CHAPITRE IV : RUINES, MÉMOIRE ET ÉDIFICATION	251
1. Ruines et Renaissance	252
1.1. <i>Firmitas</i> et civilisation	252
1.2. Les deux visages du temps	256
2. Architecture mentale, tombeaux et monuments.....	266
2.1. L' <i>ars memoriae</i> : corps, texte et architecture mentale.....	267
2.2. Tombeaux funéraires.....	283
2.2.1. Les effigies : entre macabre et immortalité.....	283
2.2.2. Anatomies.....	299
2.3. Tombeaux poétiques	304

TROISIÈME PARTIE : ARCHITECTURE, SPECTACLE
ET POUVOIR : LA LUTTE ENTRE CORPS ET ESPRIT
.....315

CHAPITRE V : DES PLANS ET DES DESS(E)INS : ARCHITECTONIQUE
DU POUVOIR ET DU TEXTE DANS *RICHARD III* ET *1-2 HENRY IV* 317

1. *La théorie de l'ordinatio et des proportions*..... 318

2. *Le corps difforme* 320

2.1. Un « microchaos » 320

2.2. Naissances monstrueuses 325

3. *La perversion de l'architecture*..... 330

3.1. Éthique de la proportion et des ordres architecturaux 330

3.2. *Richard III*..... 334

3.2.1. Le *disegno* de Margaret 334

3.2.2. Le *disegno* de Richard 336

3.3. *1-2 Henry IV*..... 342

3.3.1. La mesure et l'excès 342

3.3.2. Le grotesque 345

3.3.3. La rébellion 348

4. *L'architecte souverain : le triomphe de l'ordre* 354

4.1. Le « contre-*disegno* » de Richmond..... 354

4.2. Le prince architecte 356

CHAPITRE VI : LES LIMITES DU *DISEGNO* : GROTESQUE, PERSPECTIVE
ET ARCHITECTURE. DE FALSTAFF À *TROILUS AND CRESSIDA*.....363

1. *Grotesque, architecture, perspective*..... 364

1.1. Grotesque et architecture..... 364

1.2. Perspective et architecture..... 371

2. *La vitalité des marges* 379

2.1. L'idée de cadre..... 379

2.2. Falstaff et l'art des marges 381

3. *Le disegno mis en perspective : l'étrange architecture de
Troilus and Cressida* 392

3.1. Images d'architecture et obsession de la destruction..... 392

3.2. La fuite de la perspective..... 399

3.2.1. Enfermement et pétrification 399

3.2.2. La peur du nouvel espace 402

3.2.3. L'éclatement de la perspective 408

3.2.4. Une architecture grotesque 412

CHAPITRE VII : LE CORPS DU SPECTACLE (2) : LA TENTATION DE LA
DISSOLUTION.....417

1. *Vers une esthétique maniériste*..... 418

2. « *Melt Egypt into Nile* » : Antony and Cleopatra..... 422

2.1. La statue et le serpent..... 423

2.2. *Firmitas* et dissolution..... 426

2.2.1. La règle romaine..... 426

2.2.2. Le flux 427

2.2.3. L'espace grandiose	433
2.3. L'apothéose	436
2.3.1. Vertige, décentrement, inflexion, fusion	436
2.3.2. Le suicide	442
3. <i>Entre Édification et dissolution : de la ville en trompe-l'œil</i> <i>aux masques de cour</i>	446
3.1. Perspective, trompe-l'œil et cité idéale	446
3.1.1. La ville italienne en trompe-l'œil	446
3.1.2. Le cas des vues urbaines	449
3.2. L'architecture scénique des masques	453
3.2.1. Origines de la scène perspective	454
3.2.2. Le classicisme de Jones : architecture, perspective centrale et absolutisme	457
3.2.3. Éléments maniéristes : tensions, subversion, dissolution	465
CONCLUSION : L'ART DE LA TENSION	475
ANNEXE I : L'ÉLÉGANCE ET LA BARBARIE : SHAKESPEARE ET L'ARCHITECTURE ÉLISABÉTHAINE VUS PAR LES CLASSIQUES	487
ANNEXE II : <i>ANTONY AND CLEOPATRA</i> : LA LIAISON ENTRE LES SCÈNES PAR LA FIGURE DE L'ANADIPLOSE	497
ANNEXE III : GLOSSAIRE	499
ANNEXE IV : BIOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ARTISTES ET THÉORICIENS CITÉS	505
BIBLIOGRAPHIE	511
1. <i>Ouvrages de référence</i>	511
2. <i>Sources primaires</i>	512
2.1. Textes de l'Antiquité	512
2.2. Art et architecture : traités, manuels, <i>pattern-books</i>	513
2.3. Théâtre, littérature, textes de la Renaissance	515
3. <i>Sources secondaires</i>	519
3.1. Histoire, histoire des idées, philosophie	519
3.2. Art, architecture, jardins	521
3.3. Théâtre, littérature	527
INDEX NOMINUM	539
INDEX RERUM	545