

Marie-Pascale HALARY

LA QUESTION DE LA BEAUTÉ
ET LE DISCOURS ROMANESQUE
AU DÉBUT DU XIIIe SIÈCLE

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2018

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	6
Introduction	9

PREMIÈRE PARTIE : LA BEAUTÉ, QUALITÉ DE LA RES

Première section : Les mots et la chose

Chapitre 1. L'écriture de la beauté	31
1. Le vocabulaire de la beauté	31
1.1. Les lexiques de la beauté : langue médiévale et langue moderne	32
1.2. Les signifiants de la beauté dans le corpus	36
1.3. Les coordinations de parasyonymes esthétiques	46
2. Les canons de la beauté	50
2.1. Les caractéristiques de la <i>bele chose</i>	50
2.2. Les types esthétiques	54
2.3. Les connotateurs de beauté	59
3. La rhétorique de la beauté	68
3.1. Une rhétorique de l'exceptionnel	68
3.2. Une rhétorique de la <i>merveille</i>	72
3.3. Une rhétorique de l'analogie	78
Chapitre 2. La codification de la beauté dans les arts poétiques	85
1. Les canons de la beauté	90
1.1. Le modèle latin de la <i>descriptio puellae</i> et les romans français	90
1.2. Le modèle latin du <i>locus amœnus</i> et les romans français	102
1.3. Le modèle français de la <i>bele chose</i> : l'héritage des romans d'antiquité	105
2. La rhétorique de la beauté	117
2.1. Une rhétorique épидictique	117
2.2. Une rhétorique de la <i>transsumptio verbi</i>	122
3. Le vocabulaire de la beauté	128

4. Vers une poétique de la beauté	131
4.1. Une poétique de la variation	131
4.2. Une poétique de la <i>convenance</i>	133

Deuxième section : Le sujet et l'objet

Chapitre 3. La vision de la beauté	147
1. Pauses textuelles	147
1.1. Le narrateur extérieur : la description de beauté comme détour	149
1.2. Le personnage, relais de la description de beauté	153
1.3. Le surgissement de la beauté et la suspension du récit	161
2. Configurations picturales	166
2.1. <i>Ecrire</i> ou peindre	166
2.2. Voir : construction de l'espace et dispositifs scopiques	173
2.3. Dire ou montrer	180
2.4. Exhiber et mettre en scène	182

Chapitre 4. La réaction face à la beauté	191
1. Jugements esthétiques	193
1.1. Proclamer la qualité de l'objet	194
1.2. Révéler la compétence du sujet esthétique	200
2. Jouissances esthétiques ?	205
2.1. Admirations	206
2.2. Joies	215
2.3. Manifestations corporelles	221
2.4. Un plaisir esthétique ?	229

Troisième section : La beauté et le roman

Chapitre 5. La fonction narrative de la beauté : beauté et amour	239
1. Beautés lyriques et romanesques : une même conception esthétique	241
1.1. La vision de la beauté et la physique de l'amour	243
1.2. La nostalgie de la beauté et l'expression du désir	248
2. Écritures lyrique et romanesque de la beauté : une différence générique	254
2.1. Syntaxe textuelle : la linéarité romanesque	254
2.2. Traitement du temps : le temps existentiel du roman	264
2.3. Le sujet de l'énonciation : un narrateur romanesque à distance	268
3. Amour mystique et amour romanesque	272

Chapitre 6. La beauté, <i>matiere</i> et signal du romanescque : beauté et aventure	279
1. Quand les voies de la beauté mènent au roman	281
1.1. Un exemple de beauté épique et guerrière : la <i>Chanson de Roland</i>	281
1.2. La beauté courtoise et ornementale dans les romans d'antiquité	285
1.3. La beauté romanescque dans l'œuvre de Chrétien de Troyes . . .	288
2. Quand les voies de l'aventure sont celles de la beauté	298
2.1. Le <i>Perlesvaus</i> et le désir du beau	299
2.2. Les circonstances de l'action et la valeur esthétique	301
2.3. Le seuil de l'action : nains disharmonieux et belles demoiselles	305
2.4. La beauté interrogée dans la diégèse : <i>Meraugis</i> et le <i>Roman de la Rose</i>	311
3. Deux voies de la beauté ?	314
3.1. La « bele aventure » : le statut des mentions de beauté dans le roman	314
3.2. Régime romanescque et régime esthétique-mystique de la beauté	318

DEUXIÈME PARTIE : LA BEAUTÉ, QUALITÉ DU *SIGNUM*

Première section : Les *beles semblances* de la Création

Chapitre 1. De <i>beles creatures</i>	343
1. Dieu Créateur : <i>opus conditionis</i> et <i>opus ornatus</i>	345
1.1. La Création, don de l'être et de la beauté	345
1.2. La Création, don de la forme	355
2. Dieu donateur : Dieu, Nature et Satan ?	369
2.1. <i>Deus</i> et <i>Natura</i>	369
2.2. Dieu et Satan	378
Chapitre 2. Beauté du <i>cosmos</i> : la <i>semblance</i>-apparence	385
1. Symbolisme théologique <i>versus</i> présupposés théologiques	386
1.1. Le symbolisme théologique et la question d'une « esthétique médiévale »	386
1.2. Le symbolisme théologique et la peinture de la belle nature . .	394
1.3. Le symbolisme théologique et la question de la ressemblance entre le terrestre et le céleste	401
2. Théologie divine <i>versus</i> théologie mondaine	405
2.1. Hugues de Saint-Victor et la littérature profane	405

- 2.2. Le *Roman de la Rose* et la théologie mondaine 410
 2.3. La légende de l'Arbre de vie et la théologie divine 412

Deuxième section : La beauté humaine comme symbole

Chapitre 3. Relation horizontale : la beauté, <i>convenance</i> entre <i>intus</i> et <i>foris</i>	429
1. L'« anthropologie chrétienne » et la double dimension de la beauté	429
1.1. L'âme et le fondement spirituel de la beauté	430
1.2. Le corps et les manifestations de la beauté	438
1.2.1. La métaphysique de la Création et les critères extérieurs de la beauté	438
1.2.2. La théologie de l'image et la rectitude, indice extérieur de la beauté intérieure	442
2. L'écriture romanesque et les modalités de l'idéal de <i>convenance</i>	451
2.1. Le <i>cuer</i> et le <i>cors</i> : de la complémentarité à l'adéquation	451
2.2. La <i>convenance</i> chevaleresque et la <i>convenance</i> courtoise	459
2.3. Le corps, « <i>simulacrum mentis</i> » : la beauté du <i>foris</i> comme signe	465
Chapitre 4. Relation verticale ? La beauté, une histoire de la ressemblance	473
1. Beauté humaine et déchéances esthétiques	475
1.1. La laideur comme effacement de l'analogie divine	475
1.1.1. La <i>Queste del Saint Graal</i>	475
1.1.2. Le <i>Perlesvaus</i>	487
1.2. La laideur comme perte d'humanité	492
1.2.1. Le <i>Lancelot et Meraugis</i>	492
1.2.2. Le <i>Bel Inconnu</i>	502
2. Splendeurs et laideurs des êtres diaboliques	505
2.1. De laides <i>semblances</i>	506
2.2. De la <i>semblance</i> à la <i>figure</i>	516
2.3. Les <i>beles</i> figures diaboliques	524
3. De la <i>deformitas</i> humaine au recouvrement de la <i>formositas</i>	531
3.1. La résolution messianique	532
3.2. Les résolutions féerique et héroïque	544

Chapitre 5. La relation avec la beauté : La beauté, marque distinctive de la chevalerie	559
1. Le plaisir des correspondances	564
1.1. Voir	566
1.1.1. La beauté comme piège	568
1.1.2. La beauté comme icône	573
1.2. Savoir	580
1.2.1. <i>Semblance/senefiance</i>	581
1.2.2. Une jouissance « sémantique » : plaisir du beau/plaisir du laid	587
2. Avoir : spiritualiser le charnel	594
2.1. L'amour, non la luxure	596
2.1.1. Le <i>Bel Inconnu</i> : la spiritualisation par le merveilleux	596
2.1.2. <i>Meraugis</i> : la spiritualisation par l'effacement du charnel	600
2.1.3. Le <i>Roman de la Rose</i> : la spiritualisation et le modèle mythologique	603
2.2. La conquête, non la convoitise : le <i>Perlesvaus</i>	609

Troisième section : Les *beles demostrances*

Chapitre 6. L'objet : une beauté divine qui se dérobe	631
1. <i>Demonstrationes invisibilium</i>	633
1.1. Les lieux du sacré	636
1.1.1. Ne pas voir/voir	636
1.1.2. Voir <i>partiel</i> /voir <i>apertement</i>	639
1.1.3. Voir l'invisible : la suspension du dire	646
1.2. La beauté du décor	650
2. <i>Formæ visibiles</i>	662
2.1. Les formes de la ressemblance	663
2.1.1. Des formes et des figures	664
2.1.2. Des analogies	669
2.2. La beauté des figures théophaniques ?	675

Chapitre 7. Le sujet : la posture mystique ou la joie de la Présence	685
1. Percevoir la présence	686
1.1. Gauvain, le chevalier des beautés <i>terrienes</i>	687
1.2. Gauvain dans la scène du Graal du <i>Perlesvaus</i>	692
2. <i>Avoir pitié</i> : en-deçà de la beauté théophanique	699
2.1. Les théophanies pathétiques	702

2.2. La beauté mariale	706
3. <i>Avoir grant joie</i> : au-delà de la beauté	709
3.1. La joie et les conditions de la beauté	710
3.2. « Taster et [...] guster »	713
3.3. « Trespasser »	716
Conclusion : Une beauté romane et romanesque	727
Bibliographie	739
1. Bibliographie primaire	739
1.1. <i>Corpus</i> de recherche	739
1.2. Autres éditions et autres œuvres citées	739
1.2.1. Textes médiévaux en langue vernaculaire	739
1.2.2. Textes médiévaux latins et textes anciens	740
2. Bibliographie secondaire	744
2.1. Littérature et philologie	744
2.1.1. Études de lexicologie et de linguistique	744
2.1.2. Rhétorique et poétique	745
2.1.3. Études littéraires	748
2.2. Philosophie, théologie, histoire	763
2.2.1. Instruments de travail spécifiques	763
2.2.2. Travaux critiques	763
Index des œuvres et des auteurs	777
Index des notions	781
Table des matières	783