TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 7

PREMIÈRE PARTIE

LE MYTHE DE DIANE ET ACTÉON À TRAVERS LES SIÈCLES, LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DU POÈME D'OVIDE DANS SA TRANSMISSION

1. AUX ORIGINES DU MYTHE – LES PRÉMICES DE LA NARRATION OVIDIENNE 21
1.1. PÉRIODE ARCHAÏQUE, ACTÉON, HÉROS MYTHIQUE OU OBJET DE CULTE 21
1.1.1. Du culte au mythe 21
1.1.2. Un héros déchiré, intégré aux cycles bacchiques 22
1.1.3. Occurrences littéraires 23
1.1.4. Occurrences iconographiques 26
1.2. DES FIGURES LIMINALES 29
1.2.1. Une divinité des marges 30
1.2.1. Un héros de la transgression 31
1.3. PÉRIODE HELLÉNISTIQUE, UNE ORIENTATION DÉCISIVE DE LA LÉGENDE 32
1.3.1. Les *topoi* du bain 35
1.3.2. Athéna et Tirésias : la transgression punie 37
1.3.3. *Thémis* et *Philia*. Composante tragique du discours de Chariclô 40
1.3.4. Artémis et Actéon : la mise en œuvre d'une esthétique nouvelle 45

2. LA *RETRACTATIO* OVIDIENNE : ESPRIT ET CONTEXTE 51
2.1. MYTHOLOGIE ET ART FIGURÉ : LA PEINTURE ROMANO-CAMPANIENNE 53
2.2. LE CONTEXTE DU PRINCIPAT 59

2.3. DIANE ET ACTÉON : *DELECTARE ET MOVERE* ... 61
2.4. ACTÉON, *PERSONA* DU POÈTE 66

3. AVATARS DU MYTHE DANS L'ANTIQUITÉ POST-OVIDIENNE 71
3.1. APULÉE, *Les Métamorphoses (L'Âne d'or),* II, IV, 3-10 71
3.1.1. L'art et la nature 71
3.1.2. Le regard d'Actéon 73
3.2. NONNOS de Panopolis, *Les Dionysiaques,* V, 287- 551 75
3.2.1. Une amplification des composantes de la légende 77
3.2.2. Voir et comprendre 89

4. LA MÉDIATION MÉDIÉVALE ET HUMANISTIQUE 109
4.1. LA VOGUE DE L'ALLÉGORIE 110
4.1.1. Une occurrence notable de la fable de Diane et Actéon : l'*Ovide moralisé* 115
4.1.2. De la diffusion au danger de l'effacement progressif du texte ovidien 122
4.2. L'INFLUENCE DES EMBLÈMES 127
4.2.1. Actéon : victime de *Perfidia* 129
4.2.2. Une « curiosité dommageable » 130

5. EN MARGE DE LA LECTURE ALLÉGORIQUE, L'APPROPRIATION LITTÉRAIRE 137
5.1. APPROPRIATION LITTÉRAIRE DU MYTHE D'ACTÉON 137
5.1.1. Échos médiévaux de la figure d'Actéon 137
5.1.2. Dans les œuvres de Froissart : Actéon ou la dépossession de soi 140
5.2. L'INSERTION DANS LA LYRIQUE AMOUREUSE . 142
5.2.1. Pétrarque : le *Canzoniere* 144
5.2.2. Boccace : *La Caccia di Diana* 152

6. LA RÉCEPTION RENAISSANTE – PARTICIPATION À UN LANGAGE NOUVEAU 159
6.1. EN FRANCE, LA NÉCESSITÉ DE DIRE LA PUISSANCE DE DIANE 159
6.1.1. Fontainebleau 159
6.1.2. Anet 162
6.2. ÉVOLUTION DES SIGNIFICATIONS VERS UN SYMBOLISME AMOUREUX 165
6.2.1. La soumission du cerf 165

6.2.2. La banalisation du thème 168
6.3. À LA RENCONTRE D'ESTHÉTIQUES DIVERSES . 172
6.3.1. Violence baroque 172
6.3.2. Légèreté et frivolité dans la peinture italienne 174

DEUXIÈME PARTIE

LA LECTURE OVIDIENNE DE LA FABLE ET SES ÉCHOS DANS LA POÉSIE ET L'ART FIGURÉ À LA RENAISSANCE ET À L'ÂGE BAROQUE

1. *UT PICTURA*, POÉSIE ET ART FIGURÉ 181
1.1. PEINTURE ET POÉSIE 183
1.1.1. *Ars topiaria* et description du paysage 183
1.1.2. Des lieux métaphoriques 187
1.1.3. L'artiste à l'œuvre 195
1.1.4. Un relief de *venatio* 197
1.2. ÉCHOS DU PAYSAGE OVIDIEN AU XVIe SIÈCLE . 200
1.2.1. Le devenir du *locus* ovidien dans les représentations figurées 200
1.2.2. Du *locus ovidianus* au *locus eroticus* 207

2. *UT PICTURA AMATORIA*, L'INSCRIPTION DANS LA RHÉTORIQUE AMOUREUSE 215
2.1. LE BAIN : LA SÉDUCTION DES CORPS 215
2.1.1. L'eau de la source : mortifère et pure 216
2.1.2. La séduction du corps selon Ovide : à l'origine d'un type poétique et plastique 226
2.2. LE FACE À FACE : CHASSE, SÉDUCTION, VIOLENCE 237
2.2.1. Les personnages : des modèles auxquels s'identifier ... 237
2.2.2. L'activité cynégétique : signe d'attraction et de violence 240
2.2.3. Le regard : importance et fécondité d'un thème devenu *topos* de l'*Innamoramento* 246

3. *UT TRAGOEDIA*, UNE REPRÉSENTATION AUX COMPOSANTES TRAGIQUES 261
3.1. ACTÉON OVIDIEN : UN JEUNE HOMME MAUDIT 262
3.1.1. Un héros tragique : une coloration originelle 262

3.1.2. La fable d'Actéon : au cœur d'un ensemble à dominante tragique 266
3.2. REGARD ET TRANSGRESSION : DRAMATISATION DE LA RELATION AMOUREUSE 277
3.2.1. Un *exemplum* de *servitium amoris* 278
3.2.2. Des voies divergentes : la recherche d'une sourdine ... 284
3.3. SOUFFRANCE DU HÉROS : DE L'ÉLÉGIE AU SPECTACLE DE LA MORT 290
3.3.1. L'élégie d'Actéon 290
3.3.2. La mise en scène de la mort du héros 296
3.3.3. Une souffrance spectaculaire 309

4. *UT VARIATIO,* UNE VARIATION D'ESTHÉTIQUE BAROQUISANTE 317
4.1. JEUX DE SYMÉTRIE ET D'INVERSION 321
4.1.1. La chasse : terrain commun des deux protagonistes 321
4.1.2. Hors des sentiers battus 329
4.2. REGARDS ET MOUVANCES 341
4.2.1. Regard, reconnaissance et identité 341
4.2.2. De l'instabilité à l'inversion des rôles : recherche de la surprise 346
4.3. CHASSE ET IDENTIFICATION 350
4.3.1. La chasse : thème approprié pour dire l'inversion des rôles 350
4.3.2. La question de l'identité 355

5. ACTÉON, *VOX POETAE ?* – UNE FIGURE SPÉCULAIRE 359
5.1. L'ELLIPSE, LE MORCELLEMENT ET LA PERTE .. 360
5.1.1. Dire la rupture : une rhétorique de l'excès 360
5.1.2. L'ellipse : figure du morcellement 367
5.2. DE LA DISPARITION ÉLOCUTOIRE À LA QUÊTE POÉTIQUE 369
5.2.1. Actéon ou la parole empêchée 370
5.2.2. La parole et la perte 373
5.2.3. La revendication d'une voix créatrice 377
5.3. HUMAINE CONDITION ? 381
5.3.1. La place de la *Fortuna* 382
5.3.2. Une scène primordiale 387

CONCLUSION 393

ILLUSTRATIONS 397
TEXTES 405
BIBLIOGRAPHIE 453
INDEX NOMINUM 479
INDEX LOCORUM 485