

Sommaire

<i>Introduction</i>	1
Images, textes et contextes	3
Définitions générales	4
1) Définitions générales sur la folie	4
2) La folie et la sagesse: étymologies médiévales	8
3) Musiques, musicalités et nature	12
«Musique, folie, nature»: enjeux et approches interdisciplinaires	13
1) Les images: problématiques et méthodes croisées	13
2) Trois principes: <i>proportio</i> , <i>inversio</i> et mouvement	16
3) Transdisciplinarité et anthropologie des images	19
 <i>1ère partie</i>	
<i>Les corpus du fou et la rhétorique des images</i>	23
A. Musique, folie et nature au tournant du XIII ^e siècle: <i>scientia et sapientia</i>	24
1) Les arts libéraux et la nature: <i>scientia et natura</i>	24
2) Rhétorique et Harmonie	27
3) Rhétorique, poésie et théologie aux XII ^e et XIII ^e siècles: de l'âme ..	32
B. Dispositifs, topographies et transformations: le fou des images entre le XIII ^e et le XV ^e siècle	35
1) <i>Corpus</i> , séries et topographies de l' <i>insipiens</i> et du fou	35
2) De l' <i>insipiens</i> au fou: les transformations entre 1380 et 1500	43
a. Transferts de lieux et de thèmes	43
b. Nouvelles formes et topographies, nouveaux livres	45
3) Le fou: relations musicales, musicalités et hyperthématisme	46
a. Des relations musicales dans les images	46
b. Musicalités: les relations musicales et rhétoriques du fou avec les images	48
c. Les relations hyperthématiques du motif «fou» avec la musique et la nature	50
C. La rhétorique des livres ornés: <i>Bildeinsatz</i> , <i>ductus</i> , <i>voces animantium</i> et <i>inversio</i>	55

1) Nommer l'image du fou aux XIII ^e et XIV ^e siècles:	
les mots et les choses	55
a. <i>Figurae, picturae</i> et <i>imagines agentes</i>	55
b. Le fou: le choc des images	58
c. <i>Topoi</i>	61
2) Rythmer la lecture, stimuler la mémoire: <i>ductus</i> et <i>Bildeinsatz</i>	64
a. <i>Ductus</i> et <i>Bildeinsatz</i> comme compositions mnémotechniques	64
b. <i>Bildeinsatz, pictura</i> et <i>ductus</i> dans les bibles, les psautiers et les bréviaires des XIII ^e et XIV ^e siècles	67
c. <i>Bildeinsatz</i> et <i>pictura</i> dans les livres du XV ^e siècle	70
3) Rhétorique de l' <i>inversio</i> : le principe de la folie dans les images	73
a. Des ornements visuels et sonores: <i>energeia</i> et <i>voces animantium</i>	74
b. L'inversion rhétorique et poétique: <i>adynata</i> et <i>impossibilia</i>	76
c. Le monde naturel et la folie des marges: les rhétoriques de l' <i>inversio</i>	79

2e partie

Natura et musica: <i>ornementalité et musicalité de la folie</i>	83
A. <i>Natura</i> et <i>ornatus</i> : conceptions sur la nature et la folie	84
1) L'ornemental de la folie: ordre et harmonie	84
a. <i>Ornatus</i> et <i>proportio</i>	84
b. L'insensé dans la nature entre le XII ^e et le XV ^e siècle	86
2) <i>Phusis, natura</i> et <i>cosmos</i> : des cosmologies antiques aux sciences médiévales	91
a. De <i>phusis</i> à <i>natura</i>	91
b. Cosmologie et sagesse: les théories de la connaissance	96
3) <i>Natura</i> du XII ^e au XV ^e siècle	99
a. Concepts généraux de l'Antiquité tardive au XII ^e siècle	99
b. Nature du XII ^e au XV ^e siècle: allégories et sciences naturelles	101
B. Une <i>musica sonora</i> des images et de la nature du XIII ^e au XV ^e siècle	106
1) <i>Musica</i> et <i>natura</i> du XIII ^e au milieu du XIV ^e siècle	107
a. L'invention de «l'insensé-fou» dans les marges	107
b. L'insensé-fou, les grelots et la cornemuse	108
2) <i>Musica, physica</i> et folie entre 1250 et 1350: les images avec le son des grelots	110
a. Les images avec le son: les objets sonores de l'aristotélisme	110

b. Grelots et clochettes de l'insensé-fou: les objets sonores	113
c. Le <i>numerus sonorus</i> : Boèce et Aristote à l'Université	115
d. Folie des corps, folie des sons: hybrides et silences	119
C. Les sons de la nature: sensations et raison chez le fou et l'animal au XIV ^e siècle	125
1) Sensation et raison: l'insensé et la musique de la nature	125
a. Le mouvement de l'ouïe: jongleurs et fous dans les manuscrits d'Aristote entre 1280 et 1350	125
b. L'insensé: un objet sonore <i>dans</i> la nature et <i>de</i> la nature?	128
2) La sensation de l'ouïe: la faculté d'une puissance	133
a. Ouïr le silence: David et l'harmonie musicale	133
b. L'ouïe de l'insensé ou la sensation de la connaissance	135
c. La puissance d'une privation: images de la folie et de la pensée en acte	137
3) Des sons et des images dans la mémoire et l'âme	141
a. <i>L'insipiens</i> , la <i>natura</i> et la <i>musica</i>	142
b. Les sons vocaux de <i>l'insipiens</i> et de David: productions et effets physiques entre 1280 et 1350	146
c. Des mots et des images dans la mémoire	148
4) Le fou: la connaissance par les images et les sons vocaux	150
a. Les images de l'imagination: les sons vocaux	151
b. Les figurations de l'insensé: les mouvements de la sensation, de l'intelligence et de la mémoire	154
c. Les mouvements de l'insensé-fou: de la connaissance vers la sagesse	156

3e partie

<i>Les musicalités de l'humanité: hybridité et animalité du fou</i>	161
A. <i>L'insipiens</i> , l'insensé-fou et le fou: corps, objets et voiles	162
1) La tête de <i>l'insipiens</i>	162
a. Le crâne et le rasage: infamie et maladie mentale	163
b. Tonsure et chevelure: folie et sagesse du clerc, du saint, du héros arthurien	166
c. La sagesse ou l'envers des normes: Diogène le sage cynique, David et Jean-Baptiste	169
d. La tête du fou au XV ^e siècle	171
2) Attributs de l'inversion	172
a. De la massue à la marotte: l'inversion des statuts et des pouvoirs	172
b. L'objet rond: pain, fromage ou pierre?	176

3) Du voilement au vêtement	180
a. Chemise et toge (?) aux XIII ^e et XIV ^e siècles :	
voiles du corps, voiles du langage	180
b. Le dévoilement des parties sexuelles :	
humanité – animalité – hybridité	183
c. Le vêtement: couleurs et grelots au XV ^e siècle	185
B. Musique du temps et de la nature: l'hybride, le singe et Adam	189
1) L'hybridité: nature et musique en puissance, en acte	189
a. Corps hybrides, monstrueux et sonores: la musique	
et la nature en transformation	189
b. Forme et croissance: les paradoxes de l'hybridité	194
c. Monstruosité et harmonie du monde	199
2) Animalité et humanité: folie, nature et musique du corps	202
a. Folie et animalité: topographies et réseaux	202
b. Les animaux de la folie: les oiseaux, le singe et le chien	205
c. L'animalité, folie de l'humanité	209
3) L'humanité, entre l'insensé, le singe et Adam: musicalités	
et temporalités	213
a. Le singe, le jongleur et l'insensé: l'humanité dégénérée	
en l'homme	213
b. Adam et la Chute: modèles adamique et christique	
du péché	218
c. Les voiles du langage: nudité et parole	222
d. Les habits de la grâce et le second Adam: une musique	
du temps	227

4e partie

<i>Les images de la folie: musicalités et intentions morales</i>	231
A. Folie naturelle et folie artificielle: des vices et des vertus	232
1) Le roi David et l' <i>insipiens</i> : le paradoxe de la folie naturelle	
et artificielle	232
a. Le paradoxe de deux paroles opposées	232
b. Le paradoxe des deux folies naturelle et artificielle	235
c. <i>Intentio</i> et <i>prudencia</i> : le corps sonore et la vertu de l'esprit ..	238
2) Vices et vertus: des musicalités opposées	243
a. Les vices et les vertus: le combat de David contre l' <i>insipiens</i> ..	243
b. Paroles diaboliques: blasphème et orgueil	247
c. Le péché de langue contre la musique des anges:	
l'exclusion de la Cité de Dieu	251
3) Rythmes et temporalités: l' <i>insipiens</i> , le Juif, le Christ et Dieu ...	254

a. La Tentation du Christ <i>versus</i> de l' <i>insipiens</i> aux XIII ^e et XIV ^e siècles	254
b. La folie de la Passion dans les images : l'hybride musicien, le Juif et le Christ fou	260
c. Présence et absence de Dieu dans la folie : deux temporalités simultanées	266
B. Le salut des hommes <i>via</i> la folie et la musique	269
1) Voir l'esprit de la folie : musique, sensations et mémoire	270
a. Musique, idolâtrie et impiété	270
b. Folie de Dieu contre sagesse des hommes : l'autre de la norme ?	273
c. La musique, la folie et la mort	275
2) Fous et jongleurs : des images de l'humilité et de la conversion	282
a. L'ermite et l'acédie	282
b. Humilité, charité et conversion : les fous et les jongleurs de Dieu	285
c. Le jongleur et le fou : le chant du psaume, la joie de la conversion	291
d. Des images mnésiques de l' <i>intentio</i> et de la charité : fous et jongleurs	295
3) Folie et faiblesse des puissants	297
a. Faiblesse et puissance du silence des hybrides, du jongleur et de l'insensé	297
b. Folie et faiblesse de Dieu	298
c. Fêtes des fous et célébrations de l'enfance	300

5e partie

Corpus musical et harmonie universelle : de l'homme inconnaissant à la sagesse de Dieu

305

A. Le roi et la folie : mélancolie et «musicothérapie»	306
1) Folie et royauté : le livre miroir	307
a. Les livres exemplaires pour le roi : psautiers et romans enluminés	307
b. Vices de la cour et tyrannie du roi : les bruits de la folie	310
c. Folie et sauvagerie : le miroir du monde	318
2) Fous de cour, folie royale et mélancolie des princes	322
a. Les fous de cour à la fin du XIV ^e et au XV ^e siècle	322
b. Le roi fou et le prince mélancolique	328
c. Musique et mélancolie : de la théorie humorale aux «esbattements» de cour	333

3) La musique, lien entre le corps et l'âme:	
une «musicothérapie» médiévale	338
a. <i>Proportiones</i> et rythmes du corps:	
une musicothérapie médicale	338
b. David et Saül: une musicothérapie spirituelle	343
c. L'âme musicale du monde: la cithare, la lyre et l'ordre mathématique du monde	345
B. Sous le signe du singe, la folie de l'homme: <i>corpus</i> ,	
mesures et musicalités	350
1) Le fou et le berger musicien: le temps de l'Incarnation	351
a. David et Jésus: le berger et l'insensé	351
b. La musique du berger, une allégorie du temps de l'Incarnation	355
c. Orphée et le poète: folie, musique et nature	360
2) <i>Corpus</i> cosmologiques et ontologiques: macrocosme et microcosme	367
a. <i>Chaos</i> et harmonie du monde	369
b. <i>Corpus</i> , esprit et souffle: la médiation cosmologique et politique du fou	372
c. Les livres enluminés, métaphores des voiles de la nature	378
3) Folie et sagesse: inconnissance et connaissance de l'homme	382
a. La Révélation: le son de Dieu sans la raison?	382
b. Folie, inconnissance et sagesse de l'homme	386
c. Les images de l'insensé: une image de la connaissabilité dans l'âme contemplative?	391
d. L'inversion des images de la folie: penser au-delà des images, de la musique, de la nature et du livre	394
 <i>Conclusion</i>	 401
 <i>Corpus des manuscrits, des archives et des textes édités</i>	 411
I. Manuscrits enluminés	411
II. Séries chronologiques des images	420
III. Archives	428
IV. Textes édités	431
 <i>Bibliographie</i>	 445
 <i>Index des auteurs</i>	 487