

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	3
Remerciements	4
INTRODUCTION	5
1- Les couleurs et les Grecs : état de la question	8
2- Pour une histoire de la sensibilité chromatique des Grecs à l'époque archaïque : objet de l'étude et exposé de la méthode.....	14
3- Les sources : présentation du corpus, intérêts et problèmes	19
4- Étapes de l'analyse	24
 Première partie : La construction des « langages de la couleur » dans le monde grec archaïque : les mots, les gestes et les représentations	
Introduction	27
 Chapitre 1- Les notions de « couleur » et de « coloration »	
Introduction	30
I- La « couleur » : regards croisés, des Modernes aux Anciens	32
A- L'insaisissable couleur sous le prisme du regard moderne	32
1- La couleur : un phénomène physique, plus facile à mesurer qu'à nommer..	33
2- La couleur : sensation humaine ou attribut d'un corps ?	36
B- Naissance d'un discours théorique grec sur les couleurs :.....	38
1- Création du monde organisé et genèse des couleurs : le « blanc », le « noir » et le « mélange »	39
2- Faut-il se fier aux couleurs ?	41
3- Les couleurs, expressions du multiple	45
II- Surface, peau et couleur	47
A- De χρώς à χρώμα : la peau-couleur	48
1- La peau fragile et délicate	49
2- De la peau au teint, du teint à la couleur	54
B- La teinte, une substance qui recouvre	61
1- Du remède à la couleur : le φάρμακον, un onguent protecteur	61
2- Modes d'administration du φάρμακον : oindre et enduire	64

III- Façons de colorer	70
A- Mettre en couleur(s) : les mots pour dire les techniques et les pratiques	71
1- Γράφω, « marquer » : de l'écorchure à la peinture	71
2- Ποικίλλω, « orner de couleurs » :	
la bigarrure du tissage, de la peinture et de la toreutique.....	76
3- Βάπτω, « plonger » : du bain à la teinture	78
B- Couleurs en mouvement : divers processus de coloration	86
1- Une façon inquiétante de briller : γλαυκιάω	87
2- Façons de blanchir : λευκαίνω, λευκόω, πολιαίνομαι	89
3- Façons de noircir et d'assombrir : μελαίνω et κελαινόω	91
4- Façons de rougir : ἐρυθαίνω, ἐρεύθω et φοινίσσω	95
Conclusion	102
 Chapitre 2- Dire les couleurs : principes d'une étude lexicale et sémantique	
Introduction.....	104
I- Le langage de la couleur dans les sources écrites de la période archaïque	106
A- L'analyse du lexique chromatique grec pour la période archaïque :	
principes et méthode	106
1- Identifier et classer le lexique chromatique grec :	
bilan historiographique	106
2- Principes d'analyse :	
à la recherche des réseaux sémantiques et affectifs	112
B- Les spécificités du lexique chromatique archaïque	114
1- La richesse du lexique associé aux couleurs	115
2- La composition du « lexique chromatique » archaïque	119
3- Au-delà de la confusion apparente, un système organisé	123
II- Couleurs et correspondances sensorielles	126
A- Couleur, lumière et mouvement : αἰόλος	127
1- Inventaire des occurrences	127
2- Essai d'interprétation : étincelles et entrelacs	132
B- Couleur, fraîcheur et humidité : χλωρός	138
1- Limites d'un champ lexical	138
2- Configuration affective de χλωρός : la sève et la pâleur	145
C- Couleurs, texture, odeurs et sonorités : les « synesthésies » florales	148
1- Couleurs, textures et formes : ἰοεῖς, ἰοειδής, ὑακινθίνος	149
2- Couleurs et fragrances : κροκόπεπλος, ροδόεις, ροδοδάκτυλος	152
3- Couleurs et sonorités : λειριόεις, λείριος	156

III- Couleurs et valeur affective :	159
A- Les couleurs, le poète et son public	160
1- L'usage des mots et des images : entre tradition et innovation	161
2- « Adjectifs de couleur » et système formulaire	164
B- L'ambivalence de πορφύρεος : du sombre à l'éclatant	168
1- Πορφύρεος : la pourpre et le mouvement	168
2- Πορφύρεος dans les épopées homériques : l'univers aristocratique, la mort et l'arc-en-ciel	170
3- La mer, l'univers du banquet et de la séduction	172
C- Nuances de κύνεος	175
1- Le matériau κύανος	176
2- Surfaces luisantes aux reflets bleu sombre : du danger au désir	178
3- Voiles et nuées opaques : de l'ombre à la mort	181
Conclusion	184

Chapitre 3- Mettre en couleurs : histoire des pratiques polychromes

Introduction	185
I- Les <i>technai</i> et les artisans de la couleur dans la société grecque archaïque	187
A- Les peintures : histoire et pratiques	187
1- La peinture des vases	188
2- La « grande peinture »	191
3- La peinture de la plastique	194
B- Métaux et textiles : l'assemblage des couleurs	196
1- Le travail des métaux, les incrustations et les techniques acrolithes	196
2- Teindre et entrecroiser les fils de couleurs	201
C- Les praticiens de la couleur dans la société archaïque.....	204
1- Les peintres	205
2- Les teinturiers	209
II- Les matériaux de la couleur	211
A- Les pigments	212
1- Les ocres	213
2- Le bleu égyptien	216
3- L'azurite et la malachite	220
4- Le cinabre	222
B- Les colorants	224
1- La pourpre	225
2- Le kermès et la garance	229
3- Le safran	232
4- Le pastel	233

III- Histoire culturelle des couleurs dans l'art et l'artisanat archaïques :	
gestes et significations	236
A- Façons de mettre en couleurs	237
1- Le choix des couleurs : la « triade archaïque ».....	238
2- Essai d'interprétation	242
3- L'art d'appliquer les couleurs : effets de contraste	247
B- Aux origines des pratiques polychromes : le rôle de la couleur	249
1- Fonction esthétique et plastique	250
2- Dynamisme et vitalité	252
3- Une image symbolique ?	255
Conclusion	259
Conclusion générale.....	260

Deuxième partie : Les usages sociaux des couleurs et l'affirmation des identités dans la Grèce archaïque

Introduction	263
Chapitre 4- La peau et les couleurs du corps : soi et l'autre	
Introduction	265
I- La chromatique du corps humain	267
A- À la recherche de l'incarnat masculin	267
1- Définir la couleur du χρώς.....	268
2- Peindre la peau de l'homme.....	273
3- La coloration des nus dans la plastique grecque archaïque	278
B- Altérations du teint	281
1- Quand le teint perd sa fleur : bronzage et flétrissement de la peau	282
2- La chair, miroir des émotions	286
C- Sous la peau : à l'intérieur du corps	293
1- Les fluides vitaux : sang et bile	293
2- Les organes internes	298
II- La chromatique de l'altérité : les couleurs pour marquer la différence	305
A- La vieillesse chenue	306
1- Le blanchiment comme décoloration	306
2- Le blanchiment comme signe de la perte de vitalité	310
3- Le blanchiment comme spectacle	312

B- Couleur de peau et différenciation sexuelle : la blancheur des femmes	314
1- Les témoignages archéologiques.....	315
2- La tradition littéraire	321
3- Significations de la blancheur des chairs féminines : une norme sociale	323
C- Les couleurs du corps de l'étranger	326
1- Nommer un peuple par sa couleur : les ethnonymes	327
2- Les hommes « noirs »	330
3- Les peuples du Nord	337
Conclusion	345
 Chapitre 5- Les couleurs, signes d'excellence et moyens de reconnaissance sociale	
Introduction	347
I- La parure des couleurs	349
A- Couleurs, ἄγαλμα et χάρις : significations sociales de l'ornementation	349
1- La notion d'ἄγαλμα :	
du signe de valeur à la statue de culte, l'effacement de l'aristocratie	350
2- La contribution des couleurs à la genèse du « plaisir social »	352
B- Γάνωσις et κόσμησις : le soin des statues polychromes	358
1- État de la question	358
2- La signification sociale de la gestuelle de l'éclat.....	361
3- <i>Kouroi</i> et <i>korai</i>	364
C- Femmes en couleurs : du désir au danger	368
1- Le maquillage : fards et onguents	368
2- Le vêtement féminin : l'éclat luisant de l'opulence	372
3- Les jeunes filles en fleurs : peau, chevelures et parures florales	374
4- Pandore ou l'ambiguïté de l'ἄγαλμα	376
II- La couleur comme signe de vitalité et d'ardeur : héros et êtres d'exception	380
A- Les héros, ces « êtres de lumière »	381
1- La lumière des astres	381
2- Le flamboiement de l'airain : la parure guerrière des combattants	383
3- L'éclat du regard des fauves	387
B- Les reflets de la chevelure : tous les vainqueurs sont-ils blonds ?	390
1- La blondeur du ξανθός : auréole divine et facteur d'héroïsation	391
2- La blondeur de l'or	395
3- Entre blondeur et rousseur : à la lisière du monde sauvage	398

III- Couleurs aux mains de l'aristocratie : enjeux de pouvoir	404
A- L'or, souveraine source de lumière	402
1- La couleur de l'or	403
2- La splendeur des trésors et des palais homériques, l'imaginaire à l'épreuve des faits	405
3- La sémantique de l'or : la lumière de l'éternité	409
B- L'étoffe pourpre, fleur des textiles	412
1- La garde-robe et le linge des souverains homériques	412
2- La sémantique de la pourpre : usages et représentations	415
3- Les étoffes pourpres et le sacrilège d'Agamemnon	416
C- Le contrôle de la cité : principes d'une « politique chromatique »	420
1- Couleurs et ἀβροσύνη.....	420
2- La mise au ban de l'or et de la pourpre	422
Conclusion	426
Conclusion générale	427

Troisième partie : Le tissage des couleurs dans la sensibilité archaïque : modalités et significations de la bigarrure

Introduction	430
---------------------------	------------

Chapitre 6- Couleurs et systèmes symboliques

Introduction	432
I- Jeux de contrastes et principes polaires : limites d'un modèle	434
A- Du «clair-obscur» à la triade symbolique : système binaire ou ternaire ?	435
1- Une sensibilité orientée vers les contrastes entre le clair et le sombre ...	435
2- Les triades symboliques	438
3- À la recherche d'un pôle «rouge» dans le système de représentations archaïque	441
B- Μέλας, le « noir » et le « domaine du sombre »	444
1- Le noir, le foncé, le dense et l'opaque	445
2- Μέλας à la tête du « domaine du sombre » : l'obscurité de la nuit et de la mort	448
3- Le cortège de la noirceur : l'obscurité et les ténèbres	450
C- Λευκός et la blancheur	454
1- Le blanc, le clair et le lumineux	455
2- Le jour, la vie et λευκός	458

II- Couleurs, cérémonies et rites	461
A- Les rites funéraires et la « noirceur » de la mort	462
1- Les différentes facettes de la mort : du « noir » au « pourpre »	462
2- Les couleurs pour marquer la transition du deuil et accompagner le mort	468
3- Rituels de purification : le feu, la blancheur et la pourpre	471
B- Le culte des dieux	474
1- Offrandes et sacrifices	475
2- Le souci de la « blanche » pureté	478
C- Rites d'intégration : les couleurs du passage	481
1- Le mariage	482
2- Le « chasseur noir »	488
III- Les couleurs du divin	492
A- Épithètes divines : éclats de dieux	493
1- Zeus, maître du clair obscur ?	494
2- Athéna γλαυκῶπις	496
B- Le corps lumineux et brillant des dieux	501
1- D'or et d'ivoire	501
2- Épiphanies de lumières et nuées	504
3- L'Olympe et la lumière céleste de l'éther	507
C- Quand la volonté des Immortels se manifeste : présages et signes divins	509
1- Les animaux de couleur	510
2- L'arc-en-ciel, les nuées et les serpents : πορφύρεος et κυάνεος	514
Conclusion	517

Chapitre 7- Bigarrure, entrelacs et chatoiement. Généalogies de la ποικιλία

Introduction	518
I- Ποικίλος et l'art d'assembler les couleurs : une « polychromie » protéiforme	520
A- Les couleurs du ποικίλος	520
1- Les significations de l'adjectif ποικίλος : exposé du problème	521
2- La <i>poikilia</i> , la polychromie et la bigarrure	526
B- L'art du ποικίλος : polychromies artificielles	530
1- Chefs d'œuvre de métallurgie et d'orfèvrerie	531
2- La peinture	536
3- Les textiles : variétés de motifs et de couleurs	539
C- Pelages, plumes et écailles : ποικίλος et le règne animal	544
1- La bigarrure « apprivoisée » ou l'illusion du sauvage	544
2- Les oiseaux au plumage bigarré	546
3- Les serpents aux écailles multicolores	550

II- L'harmonie du multiple et la virtuosité de la bigarrure dans l'imaginaire archaïque . . .	554
A- La bigarrure créatrice	555
1- Le tissage coloré du monde	555
2- Le chant du poète et la musique	560
B- L'enchantement par les couleurs	566
1- Vertus magiques du ποικίλος	567
2- Aphrodite et le charme des fleurs	569
3- Instruments de séduction	574
C- La couleur trompeuse et les artifices du ποικίλος	577
1- Le chatoiement de la <i>mètis</i>	577
2- Histoires d'animaux	581
3- Les pièges de la parure multicolore	583
D- Les enjeux sociaux et politiques de la bigarrure dans le monde grec archaïque ..	585
1- Du bon usage du ποικίλος : les vêtements de couleurs	586
2- La bigarrure et l'Orient	592
3- Questions de complexité, de mélange et de semblance : la recherche du « bon accord »	595
Conclusion	599
 Conclusion générale	601
 CONCLUSION	603
 ANNEXES	610
Annexe 1 : Sophocle et le maître d'école	611
Annexe 2 : Délimitation du corpus littéraire pris en compte pour la recension du vocabulaire de la couleur	613
Annexe 3 : Tableau des occurrences	616
 Liste des abréviations	665
BIBLIOGRAPHIE	666
INDEX	724
TABLE DES MATIÈRES	728
Table des illustrations	740
Planches	744