

Philippe MOREL

professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
directeur du Centre d'Histoire de l'Art de la Renaissance,
membre senior de l'Institut Universitaire de France
membre de l'Academia Europaea

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS

Ouvrages personnels :

Le Parnasse astrologique. Étude iconologique des décors peints pour le cardinal Ferdinand de Médicis, Rome, Académie de France à Rome/École Française de Rome, 1991 (318 p., 60 ill. coul., 252 ill. n./bl.). Vol. 3 de l'ouvrage collectif sur *La Villa Médicis (infra)*.

Les grotesques. Les figures de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, Paris, Flammarion (collection « idées et recherches »), 1997 (190 p. +182 ill.). Prix d'histoire de l'art de l'Académie Française (« prix Eugène Carrière ») en 1999 ; 2e éd., coll. « Champs », Paris, Flammarion, 2001 ; 3e éd. coll. « Champs arts », Paris, Flammarion, 2011.

La Villa Medici, Milan, FMR, 1998 (108 p., nombreuses ill.).

Les grottes maniéristes en Italie, Paris, Macula, 1998 (143 p., 49 ill.).

Mélissa. Magie, astres et démons dans l'art italien de la Renaissance, Paris, Hazan, 2008 (310 p., 127 ill. coul. et n./bl.).

Renaissance dionysiaque. Inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen (1430-1630), Paris, éditions du Félin, 2015 (880 p., 266 ill.).

Ouvrages en collaboration :

L'art italien. Du IVe siècle à la Renaissance, par D. Arasse, M. d'Onofrio et Ph. Morel (XVIe siècle : p. 333-530), Paris, Citadelles et Mazenod, 1997 (voir *infra*). Trad. ital., Milan, Garzanti, 1999.

La conversion de Paul, par S. Breton, P. Kéchichian et Ph. Morel, Paris, Desclée de Brouwer, 2001 ("*Una cosa rarissima*". *La Conversion de saint Paul de Parmesan*, p. 73-125).

Storia di una galleria romana. La Genealogia degli Dei di Jacopo Zucchi, par A. d'Amelio, Ph. Morel et F. Rigon, Rome, Ugo Bozzi ed., 2011 (« La galleria Rucellai », avec la collab. d'A. Fenech, p. 47-108). Deuxième édition, bilingue (ital. et angl.), *The History of a Roman Gallery*, Rome, 2013.

RESPONSABILITES ÉDITORIALES

La Villa Médicis,

ouvrage collectif en 5 vol. édité par l'Académie de France à Rome et l'École Française de Rome. Coordination gén. Ph. Morel, direction A. Chastel.

- vol. 1, *Documentation et description*, 1989
- vol. 2, *Études*, 1991
- vol. 3, *Le Parnasse astrologique*, 1991 (voir plus haut)
- vol. 4, *Collections*, 2009. Coord. avec M. Bayard.
- vol. 5, *Fonti documentarie*, 2010. Coord. avec M. Bayard et E. Fumagalli.

Il ritratto e la memoria,

actes coll. (Rome, Villa Médicis et Università di Roma, déc. 1989), dir. C. Cieri-Via, A. Gentili et Ph. Morel, Rome, Bulzoni, 2 vol., 1993 (284 et 334 p., ill.).

L'art italien,

ouvrage coll., dir. Ph. Morel, 2 vol. (620 p. et 800 ill. chacun), avec la participation de D. Arasse, E. Cropper, Ch. Michel, M. d'Onofrio, A.P. Quinsac, etc., Paris, Citadelles et Mazenod, 1997-1998. Éd. ital., Milan, Garzanti, 1999. Introd., vol. 1, p. 6-8 ; vol. 2, p. 6-8.

L'art de la Renaissance entre science et magie,

actes coll. (Univ. Paris 1, Centre Michelet, 20-22 juin 2002), dir. Ph. Morel, Paris/Rome, Somogy, 2006 (552 p., 260 ill.). Introd. p. XI-XXI.

Programme et invention dans l'art italien de la Renaissance,

actes coll. (Rome, Académie de France à Rome, avril 2005), dir. M. Hochmann, J. Kliemann, J. Koering et Ph. Morel, Paris/Rome, Somogy, 2007 (405 p., ill.).

Daniel Arasse,

actes coll. (Paris, INHA, 8-10 juin 2006), dir. F. Cousinié et al., éd. des cendres et INHA, 2010.

D. Arasse, *Décors italiens de la Renaissance*, articles réunis et présentés par Ph. Morel, Paris, Hazan, 2009 (présentation : p. 9-31).

Le miroir et l'espace du prince dans l'art italien de la Renaissance,

ouvr. coll., dir. Ph. Morel, Tours, PUFR & PUR (collection « Renaissance »), 2012 (388 p., ill.). Présentation p. 9-17.

Voir l'au-delà. L'expérience visionnaire et sa représentation dans l'art italien de la Renaissance, actes coll. (Paris, INHA & DFK, 3-5 juin, 2013), dir. A. Beyer, Ph. Morel et A. Nova, coordination C. Gerbron, à par. en 2016 (introd. et contribution).

ARTICLES

(revues scientifiques à c. l., actes coll. et ouvr. coll. ; voir aussi rubrique expositions)

"Problèmes morphologiques chez Lorenzo Lotto : la concentricité", dans *Lorenzo Lotto*, actes coll. (Asolo, sept. 1980), Treviso, 1981, p. 205-215.

"Saint Bernardin, architecture et politique : l'église San Bernardino à Urbino", actes du Simposio intern. Cateriniano-Bernardiniano (Sienne, avril 1980), Siena, 1982, p. 643-655.

"Le Studiolo de Francesco I de' Medici et l'économie symbolique du pouvoir au Palazzo Vecchio", dans *Symboles de la Renaissance* (II), ouvr. coll., dir. D. Arasse, Paris, Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1982, p. 185-205 et 254-258.

"Morfologia delle cupole dipinte da Correggio a Lanfranco", *Bollettino d'arte*, 1984, 23, p. 1-34.

"Architecture et stratégies pendant la Contre-Réforme : les *Instructiones Fabricae Ecclesiasticae* de saint Charles Borromée", actes congrès intern. des études néo-latines (Bologne, sept. 1979), New York, 1985, p. 149-157.

"Il funzionamento simbolico e la critica delle grottesche nella seconda metà del Cinquecento", dans *Roma e l'antico nell'arte e nella cultura del Cinquecento*, actes coll. (Rome, Accademia dei Lincei, oct. 1982), dir. M. Fagiolo, Rome, 1985, p. 147-177.

"Priape à la Renaissance : les guirlandes de Giovanni da Udine à la Farnésine", *Revue de l'art*, 1985, 69, p. 40-65.

"Osservazioni sugli automi nel loro rapporto con le grotte alla fine del Rinascimento", dans *Arte delle grotte. Per la conoscenza e la conservazione delle grotte artificiali*, actes coll., Florence (Pal. Pitti, juin 1985), Genova, 1987, p. 59-64.

"Secret, hermétisme et pouvoir d'Etat dans l'art médicéen de la fin du XVIe siècle", dans *Le secret*, ouvr. coll., Lyon, Presses Univ. de Lyon - éd. du C.N.R.S., 1987, p. 31-62.

"Le système décoratif de la Galerie Farnèse: observations sur les limites de la représentation", dans *Les Carrache et les décors profanes*, actes coll. (Rome, oct. 1986), Rome, Ecole Française de Rome, 1988, p. 115-148.

"Pellegrino Tibaldi e Marco Pino alla Trinità dei Monti. Un affresco ritrovato, Pietro Palmaroli e le origini dello stacco" (en collaboration avec Géraldine Albers, restauratrice), *Bollettino d'arte*, 1988, 48, p. 69-92.

"Découverte et restauration du décor à fresque de la stanza degli uccelli (1576-1577) à la villa Médicis" (en collaboration avec Géraldine Albers, restauratrice), dans *Conservation et restauration des biens culturels. Traitement des supports et travaux interdisciplinaires*, actes coll. (Paris, nov. 1989), Paris, 1989, p. 137-140.

"Mitologia e natura nella pittura di Giovanni da Udine: Priapo alla Farnesina" (version résumée de l'article précédent), dans *Raffaello e l'Europa*, actes coll. (Rome,

Accademia dei Lincei, avril 1984), dir. M. Fagiolo, Rome, 1990, p. 191-207.

"Chaos et Démogorgon. Une peinture énigmatique de Jacopo Zucchi au Palazzo Firenze", *Revue de l'art*, 1990, 88, p. 64-69.

"La théâtralisation de l'alchimie de la nature. Les grottes artificielles et la culture scientifique, à Florence, à la fin du XVIe siècle," dans *Symboles de la Renaissance* (III), ouvr. coll., dir. M. Brock, Paris, Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1990, p. 153-183.

"La galleria del palazzo Rucellai", dans *Roma di Sisto V. Le arti e la cultura*, ouvr. coll., dir. M.L. Madonna, Rome, 1993, p. 297-310 (p. 324-326 : notice sur l'appartement méridional de la Villa Médicis).

"Portrait éphémère et théâtre de mémoire dans les Entrées florentines (1565 et 1589)", dans *Il ritratto e la memoria*, actes coll. (Rome, décembre 1989), dir. C. Cierri-Via, A. Gentili et Ph. Morel, Rome, Bulzoni, 1993, p. 285-333.

"L'État médicéen au XVIe siècle : de l'allégorie à la cartographie", *Mélanges de l'Ecole Française de Rome (Italie et Méditerranée)*, CV, 1993-1, p. 93-131.

"Le renversement de la représentation. Les grotesques et la littérature burlesque", *Documents de travail et pré-publications* (Centro intern. di semiotica e di linguistica, Univ. di Urbino), 1993, 229 (série F), p. 1-15.

"La chair d'Andromède et le sang de Méduse. Mythologie et rhétorique dans le "Persée et Andromède" de Vasari", dans *Andromède ou le héros à l'épreuve de la beauté*, actes coll. (Musée du Louvre, février 1995), Paris, 1996, p. 57-83.

"La question des grotesques à la fin de la Renaissance", dans *Du Maniérisme au Baroque. Art d'élite et art populaire*, actes coll. (univ. de Chambéry, mars 1995), dir. G. Labrot, Chambéry, 1996, p. 161-167.

"Raconter et décrire. La cartographie, l'histoire et le paysage entre le XVIe et le XVIIe siècle", dans *Cartographiques*, actes coll. (Villa Médicis, mai 1995), Paris, 1996, p. 45-62.

"L'invention des grotesques", dans *Histoire de l'art. Temps modernes*, dir. C. Mignot et D. Rabreau, Paris, Flammarion, 1996, p. 158-159.

"L'art des grotesques et les marges de la nature. L'hybride et le monstrueux entre science et imaginaire à la fin de la Renaissance", dans *Natura-Cultura. L'interpretazione del mondo fisico nei testi e nelle immagini*, actes coll. (Mantoue, Accademia Nazionale Virgiliana, octobre 1996), Florence, L. Olschki, 2000, p. 57-62.

"La nouveauté des grotesques dans la culture italienne du XVIe siècle", dans *Esthétiques de la nouveauté à la Renaissance*, actes coll. (univ. Paris III, juin 1998), dir. F. Laroque, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001, p. 29-39.

"Manilius et Marsile Ficin à Schifanoia", dans *Marsile Ficin et les mystères platoniciens*, actes coll. (Tours, CESR, juillet 1999), dir. S. Toussaint, Paris, Les Belles

Lettres, 2002, p. 123-135.

“Espace et paradoxe à Schifanoia”, dans *Y voir mieux, y regarder de plus près. Autour d’Hubert Damisch*, actes coll. (Villa Médicis, mai 1999), dir. D. Cohn, Paris, éd. Rue d’Ulm, 2002, p. 75-84.

"Héros et démons dans le quatrième intermède de 1589", dans *Il teatro del cielo. Giovanni Bardi e il neoplatonismo tra Firenze e Parigi*, actes coll. (Vernio, mai 2000), dir. A. Magini et S. Toussaint, Paris, Accademia, 2002, p. 123-138 .

« La figure de la magicienne de l’*Orlando Furioso* à l’art florentin entre Cinquecento et Seicento », dans *L’arme e gli amori: The Poetry of Ariosto, Tasso and Guarini in Florentine Culture in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, actes coll. (Florence, Villa I Tatti, juin 2001), dir. M. Danzi, Florence, L. Olschki, 2004, p. 297-326.

« Portraits et images du prince à Florence au XVIe siècle », dans *Florence et la Toscane. Les dynamiques d’un Etat italien*, ouvr. coll., dir. J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2004, p. 381-398. Trad. ital. « *Ritratti e immagini del principe nel Cinquecento fiorentino* », dans *Firenze e la Toscana. Le dinamiche di un stato italiano*, Florence, Mandragora, 2009, p. 303-333.

« Daniel Arasse : l’histoire de l’art en question », *Revue de l’art*, 148, 2005, 2, p. 70-72.

« Méliсса et la magie noire, de l’Arioste à Dosso Dossi », dans *L’art de la Renaissance entre science et magie*, actes coll. (Paris, juin 2002), dir. Ph. Morel, Rome/Paris, Académie de France à Rome/Somogy, 2006, p. 483-494.

« Mannerist Grottos in 16th-century Italy », extrait de *Les grottes maniéristes en Italie* (voir *infra*), trad. angl. par M. Cole, dans *Sixteenth-Century Italian Art*, ouvr. coll., dir. M. Cole, London, Blackwell Anthologies in Art History, 2006, p. 115-134.

« Fonction des systèmes décoratifs et de l’ornement dans l’*invenzione* maniériste », dans *Programme et invention*, actes coll. (Rome, Villa Médicis, avril 2005), dir. M. Hochman, J. Kliemann, J. Koering et Ph. Morel, Paris/Rome, Académie de France à Rome/Somogy, 2007, p. 285-306.

« Entre destinée et *Occasio*, de la *virtù* du prince aux arcanes du pouvoir : la figure providentielle de Côme Ier de Médicis dans le décor de la salle des audiences du Palazzo Vecchio à Florence », in *Hasard et Providence, XIVe-XVIIe siècles*, actes coll. (Tours, CESR, 3-9 juillet 2006), dir. M.-L. Demonet, publication sur internet en 2008, p. 1-24.

(<http://umr6576.cesr.univ-tours.fr/publications/HasardetProvidence/fichiers/pdf/Morel.pdf>).

« L’œuf de Dieu. Une allégorie biblique et hermétique à la fin de la Renaissance », in « *Pictura et philologia* » : *les variations de l’allégorie à l’époque moderne*, actes coll. (Rome, Villa Médicis, 24-26 mai 2006), dir. C. Nativel, Paris/Rome, Académie de France à Rome/Somogy, 2009, p. 103-115.

« Pan à la Renaissance : réflexions autour du *Règne de Pan* de Signorelli », dans *The Images of the Gods*, actes coll. (Londres, Warburg Institute, décembre 2004), dir. Ch. Burnett et F. Graziani, Londres, Warburg Institute, 2009, p. 309-328

« La question du regard dans les œuvres tardives de Giovanni Bellini », in *Daniel Arasse*, actes coll. (Paris, INHA, 8-10 juin 2006), Paris, INHA-éditions des Cendres, 2010, p. 63-75.

« Dionysisme, tempérance et épicurisme dans le camerino d'Alfonso I d'Este », *Studiolo*, 8, 2010, p. 57-73.

« L'érotisme de la grâce dans la peinture religieuse de Parmigianino », dans *Nudité sacrée. Le nu dans l'art religieux de la Renaissance, entre érotisme, dévotion et censure*, journées d'études du C.H.A.R. (INHA, juin 2008), dir. E. de Halleux et M. Lora, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 49-66.

« Le *Bacchus* de Michel-Ange, de l'ivresse à la contemplation divine », *Accademia*, XII, 2010 (2012), p. 51-73.

« Un (auto)ritratto cristo-bacchico di Boltraffio », dans *Renaissance Studies in honor of Joe Connors*, dir. M. Israëls et L. Waldman, Florence, Olschki, 2013, p. 285-292, 821-822.

« L'eau et le vin à la villa Giulia », dans *La festa delle arti. Studi in onore di Marcello Fagiolo*, dir. M. Bevilacqua, V. Cazzato, S. Roberto, Rome, 2014, p. 974-979.

« La chambre des amours de Jupiter à la Villa Médicis », dans *Claudio Parmiggiani. La chambre des amours de la Villa Médicis à Rome*, dir. E. de Chassey, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2015, p. 53-69

Article remis mais non encore parus au 1/2/2016.

"Le rire bachique dans la peinture de la Renaissance : *Il ragazzo che beve* d'Annibale Carracci", dans *Rire en images à la Renaissance*, actes coll. (Paris, INHA & DFK, 7-10 mars 2012), dir. F. Alberti, A. Beyer et D. Bodart, à paraître en 2016.

« La frise bachique de Daniele da Volterra au palais Farnese de Rome », dans *Il fregio dipinto nelle decorazioni romane del Cinquecento*, actes coll. (Rome, villa Médicis, décembre 2011), dir. A. Fenech et A. Lemoine, à paraître en 2016.

« Introduction à la contemplation spirituelle : la vision de saint Bernard par Filippino Lippi et Fra Bartolomeo », dans *Voir l'au-delà. L'expérience visionnaire et sa représentation dans l'art italien de la Renaissance*, actes coll. (Paris, INHA & DFK, 3-5 juin, 2013), dir. A. Beyer, Ph. Morel, A. Nova, à paraître en 2016.

Articles publiés dans des revues non scientifiques, préfaces, comptes-rendus, etc. :

« Musica triumphans et deliciae populi ». Les intermèdes pour les noces médicéennes de 1589 », *Villa Médicis – Journal de Voyage*, 1987, 1-2, p. 110-117.

« Villa Medici », numéro spécial de *F.M.R.*, collection *Grand Tour*, 1988, p. 11-93. Nouv. éd. dans la revue mensuelle *F.M.R.*, 1993, 98, puis sous la forme d'un ouvrage indépendant : *La villa Médicis*, Milan, FMR, 1998 (voir *infra*).

« Le théâtre de nature de la villa Médicis », *L'oeil*, juillet 1989, p. 2-7.

« André Chastel et l'Académie de France à Rome », et « Entretien avec André Chastel », *Revue de l'art*, 1991, 93, p. 45-48 et p. 78-87 (le texte de l'entretien réunit des fragments du long interview enregistré à Paris et à Rome entre décembre 1989 et avril 1990 pour le film d'Edgardo Cozarinsky produit par le Musée du Louvre : *André Chastel. Un sentiment de bonheur*).

« Les épiphanies caravagesques de Chantal Petit », *Art absolument*, 2004, 9, p. 40-45.

« Hommage à Daniel Arasse », *Revue de l'art*, 146, 2004, 4 (voir aussi Bulletin de l'INHA, 2004 et Bulletin de l'AHAI, 10, 2004).

« Bibliographie de Daniel Arasse », en collab. avec Catherine Bédard, *Studiolo*, 3, 2005, p. 7-18.

« L'inspiration dionysiaque dans l'art de la Renaissance », *Le fil de Paris* (rubrique « Parole d'experts »), 14, septembre 2011, p. 6.

Compte rendu de : A. Nova, *The Book of the Wind. The Representation of the Invisible*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2011, *The Art Bulletin*, sept. 2012, XCIV, 3, p. 459-461.

Préfaces à :

L. Capodici, *Medicæa Medæa. Art, astres et pouvoir à la cour de Catherine de Médicis*, Genève, Droz, 2011

A. Fenech-Kroke, *La fabrique de l'allégorie : Culture et fonction de la personnification au Cinquecento*, Florence, Oslchki, 2011

S. Hendler, *La guerre des arts*, Rome, Erma di Bretschneider, 2013

D. Ribouillault, *Paysage et pouvoir. Les décors topographiques à Rome au XVIe siècle*, Paris, INHA, 2013

EXPOSITIONS

Paris et Rome vus par Israël Silvestre, cat. expo. (Paris, Mairies des Ier et X^e arrond., 1981), dir. Ph. Morel, Paris, 1981 : auteur du catalogue.

Il capriccio nell'incisione francese del Seicento e del Settecento, cat. expo. (Rome, Centre Culturel Français, 1982), dir. Ph. Morel, Rome, 1982 : introduction.

La colonna Traiana e gli artisti francesi da Luigi XIV a Napoleone I, cat. expo.

(Rome, Villa Médicis, 1988), dir. Ph. Morel, Rome, Carte Segrete, 1988 : introduction.

Restauro a Villa Medici, cat. expo. (Rome, Villa Médicis, 1988), dir. Ph. Morel, Rome, Carte Segrete, 1988 : auteur du catalogue.

Autoritratti degli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, cat. expo. (Rome, Villa Médicis & Florence, Musée des Offices, 1990), Florence, 1990 : auteur d'un texte introductif : *Villa Medici, gli Uffizi e le collezioni del cardinale Ferdinando*.

La stanza delle Muse. Il restauro delle tele e del soffitto di Jacopo Zucchi, cat. expo. (Rome, Villa Médicis, 1995), dir. M. Hochmann : texte pour le cat. (p.15-26).

Villa Medici. Il sogno di un cardinale. Collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici, cat. expo. (Rome, Villa Médicis, 1999-2000), dir. M. Hochmann, Rome, De Lucca, 1999 : membre du comité scientifique et collaboration au catal. (texte et notices sur J. Zucchi : p. 114-124, 270-271, 282-289, 294-311).

Chimères, cat. expo. (Monaco, 2003), dir. D. Ottinger, Arles, Actes Sud, 2003 : « Quelques considérations sur les chimères à la Renaissance », p. 29-43.

Arcimboldo 1526-1593, caat. expo. (Paris, Musée du Luxembourg & Wien, Kunsthistorisches Museum, 2007-2008) dir. S. Ferino-Pagden, Milan, Skira, 2007 : membre du comité scientifique et auteur d'essais et de notices : « Giovan Paolo Lomazzo : autoportrait en abbé de l'académie du Val di Blenio », p. 34-35 ; « Les têtes composées d'Arcimboldo, les grotesques et l'esthétique du paradoxe » ; « Giuseppe Arcimboldo : culture et travail de la soie », p. 221-241. Catalogue traduit en allemand, en anglais et en italien.

Bas-fonds du baroque. Rome des vices, de la misère et des excès, cat. expo., (Rome, Villa Médicis & Paris, Petit-Palais, 2014-2015), dir. F. Cappelletti et A. Lemoine, éd. fr. et ital., Milan, Officina Libreria, 2014 : texte sur le *Bacchus malade* de Caravage, p. 128-131 .

Bacchanales modernes. Le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe siècle, cat. expo. (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts & Ajaccio, Musée des Beaux-Arts, 2016), dir. S. Buratti-Hasan et S. Vitacca, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2016 : président du comité scientifique et auteur d'un essai, « Ménades et nymphes bachiques dans l'art des XVIIe et XVIIIe siècles », p. 26-35.