

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	Pages V
---------------	------------

INTRODUCTION

Le moyen âge, définition de l'Occident. L'architecture et la civilisation. Diffusion des styles : une langue, des idiomes. Moyen âge sédentaire et moyen âge nomade. L'universalisme. L'esprit encyclopédique. L'art du moyen âge comme humanisme. Les périodes, les techniques et la vie de l'esprit..... I

LIVRE PREMIER

ORIENT ET OCCIDENT. — L'ART ROMAN

CHAPITRE PREMIER. — <i>Les grandes expériences. Le XIe siècle</i>	13
--	----

I. La période pré-romane. Les invasions et le déplacement des valeurs. Cadres anciens, apports nouveaux. — La restauration de l'empire d'Occident. Retour à la grande architecture. Renaissance de la figure dans les arts précieux. Persistance de vieux éléments orientaux et barbares. Innovations du IXe et du Xe siècle.

II. Les grands événements du XIe siècle. Stabilisation des barbares. Recul de l'Islam et libération de la Méditerranée. Les monarchies stables. La vie urbaine. Les hommes nouveaux. Fonction historique des monuments. — Les trois aspects de l'architecture au XIe siècle. Formes méditerranéennes : le " premier art roman ". Formes septentrionales : l'art ottonien. Formes romanes : premiers groupes français.

III. La plastique. Le bronze et le stuc en Allemagne. Renaissance de la pierre en Occident. — Un académisme archaïque : l'art des frises, le personnage sous arcade. — Recherche d'un style monumental. Accord de la sculpture et de l'architecture.

IV. L'ogive au XIe siècle. Le problème des origines. L'ogive lombarde. L'ogive islamique. L'ogive arménienne. L'ogive normande.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE II. — <i>L'église romane</i>	55
---	----

I. Les périodes de l'architecture romane et la vie des formes. La charnière, du XIe au XIIe siècle. Les forces historiques. L'action monastique. Cluny. Les pèlerinages. Les routes.

II. Théorie de l'architecture. Les données fondamentales. — Le plan et sa valeur sociologique dans l'art roman. — La structure et la voûte. — La conception des masses. — Les effets : rapports de la lumière et de l'ombre, des pleins et des vides, du nu et du décor.

Pages

III. Géographie de l'architecture romane. Critique de la notion d'école. Les filiations. — La Bourgogne : l'art de Cluny ; l'art de Vézelay. — L'Auvergne et le Velay. — La région rhodanienne. — Le Languedoc. — Le Poitou et la Saintonge.

IV. La zone septentrionale. L'art normand et son expansion. L'Angleterre. Les Pays-Bas méridionaux. L'art impérial en Allemagne. — La zone méditerranéenne. L'Italie. — L'art roman des pays de croisade. L'importation. Nouveaux contacts Orient-Occident. L'Espagne. La Terre Sainte.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE III. — *Le décor roman* 95

I. Le sentiment épique dans l'iconographie. La source apocalyptique. La théologie visionnaire. Le vieil Orient. Les théophanies. Métamorphoses de l'homme.

II. Le style. Technique architecturale de la plastique. L'emplacement de la sculpture romane. La forme définie par le cadre. Le chapiteau, l'archivolte, le tympan. Le panneau et le principe des contacts. Expériences sur le mouvement. — La technique ornementale de la plastique. La sculpture romane comme dialectique.

III. Les sources. — Les chrétientés orientales. La Syrie, l'Égypte, la Transcaucasie et l'art sumérien. — L'Islam : le géométrisme. — L'Irlande : l'entrelacs. — L'art carolingien. — Les traditions locales : l'art romain de la Gaule.

IV. La question des débuts. Le problème Bourgogne-Languedoc. Le problème Espagne-Languedoc. — Les ateliers français. — Les groupes périphériques. — Évolution de la sculpture au XIIe siècle. Le baroque roman.

V. L'art roman et la couleur. Le problème de la polychromie. — Rapports de l'orfèvrerie, de l'enluminure, de la peinture murale. La règle architecturale de la couleur. — La peinture monumentale. La technique. Les groupes et les ateliers.

BIBLIOGRAPHIE.

LIVRE SECOND

L'ART GOTHIQUE

CHAPITRE PREMIER. — *Le premier art gothique* 139

I. Naissance d'un art de l'ogive. Diversité des expériences. Débuts romans de l'architecture gothique en Ile-de-France. — Le problème de la fonction et la controverse de l'ogive. Développement du système. Formes primitives de l'arc-boutant.

II. Saint-Denis et Suger. Les grandes églises à tribunes et l'ordonnance à quatre étages. — Le groupe des croisillons arrondis : Noyon, Soissons. — Avenir de Laon. Notre-Dame de Paris. — L'ordonnance à trois étages : Sens.

III. L'art cistercien. Les origines et les caractères bourguignons. Saint-Bernard. — La période romane de l'art cistercien : Fontenay. — La période gothique : Pontigny. — Les variantes. Le groupe du Languedoc. Expansion européenne de l'ogive.

IV. Les débuts de la sculpture gothique. Dessèchement de l'iconographie apocalyptique. Les Vierges-reliquaires incrustées dans les tympan. Invention du thème des Précurseurs. — Le style : les statues-colonnes, dernier état du conformisme roman. Oubli des procédés. Recherches nouvelles.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE II. — *L'âge classique* 169

I. Grandeur et vitalité du premier art gothique. — L'âge classique, les grandes cathédrales françaises, succès du type à trois étages. Chartres et son groupe : Reims, Amiens. — Combinaison de ce type et de l'ordonnance à étages multiples. Bourges et son groupe : Le Mans, Coutances. Divergences entre Bourges et Paris.

II. L'art rayonnant n'est pas innovation, mais raffinement. L'évidement. Le délit. La Sainte-Chapelle. Réfection des églises du XIIe siècle. Les roses.

III. Les variations et les échanges. L'art français en Normandie. L'art du Laonnais et du Soissonnais en Bourgogne. L'art français en Languedoc. Les formes originales : Albi. L'importation : les églises de Jean Deschamps. — Le gothique méditerranéen. L'Italie. Les deux Espagnes : l'Espagne gothique, l'Espagne mudéjar.

IV. L'architecture anglaise. Indépendance de son évolution. *L'early english*. Le style curvilinéaire. — Les Pays-Bas méridionaux. Succès de l'art rayonnant. — Le gothique roman en Allemagne.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE III. — *La plastique monumentale et l'humanisme gothique* 211

I. Les trois âges du sentiment religieux. L'iconographie au XIIIe siècle. Le Christ évangélique. Le Couronnement de Marie. La juvénilité. — Le tableau du monde et l'esprit encyclopédique. Les « miroirs ». — Humanisme hellénique, humanisme gothique, humanisme bouddhique.

II. Le style. Rapports nouveaux de l'architecture et de la plastique. Les cadres : le chapiteau, l'archivolte, le tympan, le piédroit. — Le style monumental. La perspective des proportions et du traitement. Le modelé mural.

III. Les ateliers et l'évolution. Les débuts. Les ateliers des cathédrales françaises dans la première moitié du XIIIe siècle. — L'âge praxitélien de la sculpture gothique. L'art de Paris et l'urbanité. Évolution des cadres et des types. Les Vierges du XIVe siècle. Les arts précieux. — Le portrait funéraire. — L'expansion en France ; le Midi rhodanien et le Midi toulousain. Le problème flamand.

IV. L'Italie gothique. L'obsession impériale et l'atticisme toscan. — L'Espagne : vitalité de la tradition romane, influences françaises. — L'Allemagne, l'école saxonne. Bamberg, Naumbourg. — Originalité de la sculpture anglaise. Les cadres monumentaux. La forme grêle. Les albâtres.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE IV. — *La peinture gothique aux XIIIe et XIVe siècles* 247

I. Les deux modes de la peinture au moyen âge. La lumière imitée. La lumière interceptée. — Le vitrail français. Les origines et les premiers ateliers. Saint-Denis. — Influence de Chartres en France et en Angleterre. Les verriers parisiens. La Sainte-Chapelle. Les roses. — Le XIVe siècle. Les grisailles. Nouveautés techniques. Évolution du style.

II. Grandeur de la peinture monumentale en Italie. La cathédrale de Dante. La peinture avant Giotto. L'art byzantin de Toscane : Cimabue. L'art pontifical romain : Cavallini. L'art populaire, depuis l'exode des moines syriens jusqu'aux premières icônes franciscaines. — Giotto et saint François. Le giottisme donne une forme au franciscanisme. — Les giottesques contre le giottisme. — Les Siennois. L'orientalisme toscan. L'expansion siennoise en Bohême, en Catalogne, en Avignon.

III. La peinture française. Évolution de la peinture murale dans un cadre nouveau et sous l'influence des verrières. Le style monumental dans la peinture profane. Les chambres peintes, les guerrieres. — Les tableaux d'oratoire. — La miniature française. Le canon de Winchester

et de Villard de Honnecourt. Le cadre architectural au XIIIe siècle. Les deux premiers tiers du XIVe siècle. Jean Pucelle. Le camaïeu. Invention de la gravure. — Les grandes recherches de la fin du siècle sur la structure de l'espace. Jacquemart de Hesdin, Jacques Coëne, les Limbourg.
BIBLIOGRAPHIE.

LIVRE TROISIÈME

LA FIN DU MOYEN AGE

CHAPITRE PREMIER. — *L'irréalisme. Le baroque gothique* 273

I. Les mouvements historiques du déclin. Derniers déplacements des peuples. — Le génie romanesque. Le roman de Dieu : les mystiques. Le roman du diable : la sorcellerie. Le roman de la destinée : l'astrologie. La nostalgie chevaleresque. La nostalgie de l'antiquité. — La curiosité, les amateurs : Jean de Berry. — Irréalisme, et dramaturgie.

II. Le dérèglement de l'architecture. L'art flamboyant. La contre-courbe et ses origines : évolution interne ou importation anglaise. Le mouvement et la couleur. Les effets contre la structure. Désordre des voûtes. Déguisement des masses. Une architecture picturale. Renaissance des formes romanes dans le décor. — Les groupes français. Les groupes européens.

III. La ville et la maison. Unité du développement stylistique. Le pan de bois. Le château. L'hôtel urbain. La tour d'escalier. L'hôtel Jacques Cœur.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE II. — *Sluter et Van Eyck* 293

I. La sculpture sous l'influence de la peinture. Les princes bourguignons et le milieu ducal. — Les antécédents de Sluter. Le portail de Champmol. Les tombeaux, la liturgie des funérailles. Le puits des Prophètes, Moïse. — Les ateliers slutériens. Les Vierges bourguignonnes. — La sculpture d'applique. Les retables, l'optique du théâtre et du jouet. Les sépulcrs, tableaux vivants. Les *Pietà*, la religion de la douleur.

II. La peinture crée un monde nouveau. Les expériences pré-eyckiennes dans la miniature. Retard des peintres de panneaux. — Van Eyck, le médium nouveau et la matière picturale moderne. La poésie de Van Eyck, le microcosme. La composition. Le génie analytique dans l'étude du monde et de l'homme.

III. Roger Van der Weyden et le style monumental. L'instinct statuaire. La composition en tympan. — Les écoles flamandes et les maîtres. La tapisserie. — Jérôme Bosch. Le revers du moyen âge. Destruction du microcosme. L'anti-cosmos. Réveil des monstres. Le paysage fantastique.

IV. L'expansion flamande. L'Allemagne avant l'influence de Van der Weyden : l'art westphalien, les peintres de la Hanse, l'art de Cologne. Soudaineté de la métamorphose. L'Allemagne du Sud. La Rhénanie. Puissance du graphisme germanique : Schongauer. Les villes des conciles. Wytz. Les primitifs autrichiens. — Les groupes ibériques et la vogue flamande en Castille, en Catalogne, en Portugal.

V. La peinture française. La zone "flamande". Diversité des foyers, constance d'une règle. — La tradition parisienne. L'Ouest. Un réveil du passé, les *Heures de Rohan*. — Le Midi, Avignon, les peintres de tympan. — La Loire, Fouquet, ses antécédents : les sculpteurs des ateliers royaux. Le style monumental dans la peinture française.

BIBLIOGRAPHIE.

	Pages
CHAPITRE III. — <i>Le moyen âge dans la Renaissance italienne</i>.....	319
I. Le moyen âge est une "renaissance". — La culture gothique et la nostalgie romaine en Italie. — Caractères historiques communs à la culture italienne et à la culture occidentale.	
II. Les persistances médiévales dans la peinture du quattrocento. Elles se mêlent aux inquiétudes constructives du groupe albertien. Origines médiévales de la perspective. Les chevaleries d'Uccello. Les jeux d'illusion.	
III. Les forces nouvelles. L'architecture toscane. — Retour au style monumental de la peinture. Masaccio. — Fusion de la vitalité gothique et de la pensée antiquisante en sculpture. — La qualité médiévale et l'atticisme toscan préservent l'art italien du XV ^e siècle.	
BIBLIOGRAPHIE.	

CONCLUSION

Art d'Occident. Les traditions, les influences, les expériences. Orientalisme pré-roman, orientalisme roman. L'esprit nouveau. Survie du moyen âge.....	331
---	-----

INDEX.....	339
TABLE DES FIGURES DANS LE TEXTE.....	351
TABLE DES PLANCHES HORS TEXTE.....	354
TABLE DES MATIÈRES.....	356
