

Table des matières

<i>Avant-propos</i>	11
<i>Introduction</i>	17

PREMIÈRE PARTIE L'Antiquité tardive Le haut Moyen Âge

CHAPITRE PREMIER L'Antiquité grecque et romaine	33
--	----

La Grèce, 33. – Les sculpteurs, 34. – Rome, 36. – Les collectionneurs, 37. – Vitruve, 37.

CHAPITRE II La nouvelle pensée et le christianisme	40
---	----

Plotin, 40. – Saint Augustin, 42. – Le christianisme et l'art, 44. – Le christianisme et l'image, 46. – Les responsabilités du maître d'ouvrage, 47. – L'empereur, 47.

CHAPITRE III Les IV ^e et V ^e siècles	50
---	----

La basilique, 50. – Le mausolée, 53. – Le baptistère, 53. – Constantin, maître d'ouvrage, 53. – Ornamenta ecclesiae, 54. – Saint-Paul-hors-les-Murs, 55. – La cathédrale de Narbonne, 55. – Les basiliques funéraires, 57. – La disparition des professionnels, 57. – L'administration financière, 58. – La cathédrale de Gaza, 58. – La Syrie, 59. – Les sculpteurs, 60. – Les peintres, 62. – La mosaïque, 62. – Ornamenta ecclesiae, 64.

CHAPITRE IV

Les temps troublés : VIe-VIIIe siècle

Les rois « barbares », 65. – La pensée chrétienne, 68. – Les fondateurs : Boèce, Cassiodore, Denys l'Aréopagite, 69. – Isidore de Séville, 71. – La lumière, 72. – Les rois, maîtres d'ouvrage, 73. – Les évêques, 73. – Les édifices, 76. – La mosaïque, 76. – Les peintres, 77. – Les sculpteurs, 78. – Le travail en série, 79. – Les sarcophages, 79. – Les orfèvres, 80. – Le grenat, 84. – L'écrit, 85. – Les enluminures, 86.

CHAPITRE V

L'épopée carolingienne

88

Le pape, 89. – Les intellectuels à la Cour, 90. – L'écrit, 91. – Le conflit de l'image, 92. – Les enluminures, 95. – Les modèles des enlumineurs, 97. – Les enlumineurs au IXe siècle, 99. – Les enlumineurs d'Ebbon, 100. – L'architecture, 100. – Le programme architectural de Saint-Denis, 102. – Fulda, 103. – Le plan de Saint-Gall, 104. – Centula, 104. – Le palais d'Aix, 105. – Les architectes, 105. – Ratgar et Rocholf, 106. – Éginhard, 107. – Charles le Chauve, 109. – Les peintres de Saint-Martin de Tours, 109. – Les peintres de Drogon, 111. – Charles le Chauve et ses artistes, 112. – Liuthard, 113. – L'autel-tombeau de saint Ambroise, 114. – Le statut de l'artiste, 115.

DEUXIÈME PARTIE

Le monde nouveau

CHAPITRE PREMIER

Le premier âge roman

121

L'an mille, 122. – La société, 123. – La réforme grégorienne, 124. – Les nouveaux commanditaires, 125. – Les commanditaires laïcs, 125. – Le clergé, 129. – Le culte des reliques, 129. – Le mythique Tuotilo, 134. – L'artiste religieux, 134. – Bernward d'Hildesheim, 135. – Les prélats, maîtres d'ouvrage, 137. – Guillaume de Volpiano, 138. – Construire en pierre de taille, 139. – Fulbert de Chartres, 141. – La quête de la pierre, 141. – Architecte et sculpteur, 143. – Sculpteur, orfèvre et enlumineur, 143. – Le quête des artistes, 144. – L'orfèvre, 144. – Le bâtiment, 145. – L'écrit, 146. – Le partage des tâches, 147. – L'abbé Odbert,

enlumineur, 148. – Le scriptorium de Saint-Vaast d'Arras, 149. – Le scriptorium de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, 149.

CHAPITRE II

Le second âge roman

151

Les intellectuels, 152. – Les querelles doctrinaires, 153. – Bernard de Clairvaux, 155. – Honorius d'Autun, 156. – Hugues de Saint-Victor, 157. – Gondisalvi, 157. – Les maîtres d'ouvrage, 158. – L'iconographie, 159. – Le plan type, 159. – Le couvrement de pierre, 160. – Le goût de l'antique, 161. – Les artistes, 162. – L'architecture, 164. – Saint-Jacques-de-Compostelle, 165. – Saint-Sernin de Toulouse, 166. – L'absence de grands architectes, 166. – Les architectes en Italie, 167. – L'architecte spécialisé, 169. – Les sculpteurs, 170. – Les entreprises de sculpture, 171. – Bernard Guilduin, 172. – Les sculpteurs signent leurs œuvres, 174. – Les grands sculpteurs, 176. – Les sculpteurs en Italie, 178. – Gislebertus, 180. – Les modèles à grandeur, 182. – Les fondateurs, 183. – Les orfèvres, 184. – Les émailleurs du Midi, 187. – Les peintres, 188. – L'écrit, 190. – Le copiste, 191. – Le copiste et le peintre, 193. – Les peintres laïcs, 194. – Les Bibles, 195.

TROISIÈME PARTIE

Le monde gothique

CHAPITRE PREMIER

Le premier art gothique (1140-1190)

205

Le monde de la pensée, 206. – Les maîtres d'ouvrage, 209. – L'abbé Suger, 210. – Les maîtres d'ouvrage religieux, 215. – Les abbés, 217. – Les ornamenta ecclesiae, 219. – Les maîtres d'ouvrage laïcs, 220. – Les artistes, 221. – L'organisation du chantier, 224. – Les maîtres d'œuvre, 225. – Guillaume de Sens, 226. – Les peintres de vitraux, 229. – Les sculpteurs, 230. – Saint-Denis, 232. – Les sculpteurs français à l'étranger, 234. – Benedetto Antelami, 234. – Les orfèvres, 235.

CHAPITRE II

L'âge classique (fin XIIe SIÈCLE-VERS 1230)

Paris, 239. – L'université, 239. – Les commanditaires, 240. – Les maîtres d'ouvrage religieux, 241. – Les travaux neufs, 242. –

Prélats et chanoines, 243. – *L'iconographie*, 244. – *Les paroisses*, 245. – *Les ordres mendiants*, 246. – *Les maîtres d'ouvrage laïcs*, 246. – *Philippe Auguste*, 247. – *Les seigneurs*, 247. – *Frédéric II*, 248. – *Les villes*, 248. – *Les artistes*, 249. – *L'architecte*, 249. – *Les labyrinthes*, 251. – *Villard de Honnecourt*, 252. – *Les grands créateurs*, 252. – *L'organisation des chantiers*, 253. – *Le style «1200»*, 254. – *L'organisation matérielle*, 256. – *Le livre*, 256. – *Le vitrail*, 258. – *La sculpture*, 259. – *L'organisation de l'atelier*, 260. – *Les sculpteurs marginalisés*, 261. – *L'atelier du sculpteur*, 262. – *Les sculpteurs à Amiens*, 263. – *Les sculpteurs et l'ivoire*, 264. – *Villard de Honnecourt*, 264. – *Les peintres de manuscrits*, 265. – *Les orfèvres*, 266. – *Matthieu Paris*, 267.

CHAPITRE III

L'art rayonnant (vers 1230-fin XIIIe SIÈCLE)

270

La révolution stylistique de 1230, 271. – *L'esthétique de la lumière*, 274. – *Les maîtres d'ouvrage*, 276. – *L'adoption du nouveau style*, 279. – *Les chanoines*, 280. – *Les ordres religieux*, 280. – *Les maîtres d'ouvrage laïcs*, 282. – *Les architectes*, 283. – *Pierre de Montreuil*, 284. – *Les figurations des architectes*, 285. – *Les labyrinthes*, 286. – *Le contrat d'embauche*, 287. – *Les architectes «rayonnants»*, 290. – *Les dessins*, 292. – *L'architecte et les sculpteurs*, 293. – *La Sainte-Chapelle*, 294. – *Les sculpteurs*, 295. – *Les sculpteurs parisiens à l'étranger*, 296. – *Les sculpteurs et l'architecte*, 297. – *Les sculpteurs et l'ivoire*, 297. – *Les sculpteurs et le marbre*, 299. – *Les châsses*, 299. – *Les sculpteurs en Italie*, 299. – *Giovanni Pisano*, 301. – *Les peintres*, 302. – *Les orfèvres*, 303. – *La châsse de Nivelles*, 306.

Conclusion

311

Notes

313

Bibliographie

329

Index des noms de personnes, de lieux et de monuments

337

Table des textes cités

343