
SOMMAIRE

INTRODUCTION	
LES ÉDIFICES CHRÉTIENS ANTÉRIEURS À L'ART GOTHIQUE	17
L'esthétique constantinienne	19
L'art carolingien	19
Les dilemmes de l'an mille	20
Quadratis lapidibus	20
L'esthétique romane	23
I. NAISSANCE DE L'ARCHITECTURE GOTHIQUE	25
1 LA FRANCE DU NORD EN 1130	26
La ville au XII ^e siècle	28
Le panorama architectural en 1130	28
2 LES CONDITIONS DE LA CRÉATION	31
Le territoire de la première architecture gothique	32
Le maître d'ouvrage	32
La renaissance paléochrétienne	35
L'abbaye de Saint-Victor et les maîtres d'ouvrage	35
Le maître d'ouvrage et l'image	37
Le maître d'ouvrage et le programme	38
Le maître d'ouvrage laïc	39
Le maître d'ouvrage et les laïcs	39
La topographie	40
Le maître d'œuvre	40
Le plan	42
Le plan sans transept en plan et en élévation ...	43
L'aménagement liturgique	43
Le sanctuaire	44
Le chœur des religieux	45
La nef des laïcs	45
La façade occidentale	46
Les controverses gothiques	47
3 LA CONSTRUCTION GOTHIQUE	50
Les architectes: de la cathédrale aux églises du diocèse	51
La révolution technique gothique	52
La marche des travaux	54
La main-d'œuvre	54
Les campagnes de construction. Tranches fonctionnelles. Changement de parti	55
La pierre	56
La colonne en délit et la colonne à tambour	57
La colonnette en délit	58
L'entrait	59
Le mur mince. Le mur épais	62
La dissociation des organes de la structure	65
Les tribunes	65
Le triforium et les ouvertures sous combles	65
La baie	68
La <i>lux continua</i>	69
La rose	70
La pierre armée	72
L'ogive	72
La voûte gothique	73
Couvrement d'ogives et perception spatiale	74

L'arc-boutant	77	La collégiale Saint-Quiriace de Provins	117
Les abbatales cisterciennes	81	La prieurale Notre-Dame-de-l'Assomption, à Voulton	119
4 LES MONUMENTS		La prieurale de Saint-Loup-de-Naud	120
DE LA PREMIÈRE ARCHITECTURE		La cathédrale Notre-Dame de Reims	120
GOTHIQUE	82	La cathédrale Notre-Dame de Rouen	121
		La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux	125
LA DÉCENNIE 1130		La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers	126
Le monastère de Saint-Denis	83	LA DÉCENNIE 1160	
La programmation en trois tranches		La cathédrale Notre-Dame de Paris	127
de l'abbatiale	83	Le programme de Maurice de Sully	128
Le bloc-façade occidental	85	Le projet	129
La crypte	87	Le plan et l'élévation	130
L'église haute	88	L'organisation spatiale	132
La mise en œuvre	89	L'aménagement liturgique	132
La cathédrale Saint-Étienne de Sens	90	La chronologie	134
Le programme	90	Notre-Dame de Laon	134
Le projet	91	Le programme	135
Le plan	91	Le sanctuaire du milieu du XII ^e siècle :	
L'élévation	93	abside et transept	137
La chronologie	94	Le chœur des chanoines	
La prieurale Saint-Martin-des-Champs, à Paris	96	du milieu du XII ^e siècle	137
		La nef des laïcs	137
LA DÉCENNIE 1140		La reconstruction du chevet	137
L'abbatiale Saint-Germain-des-Prés, à Paris	97	Le projet	137
La cathédrale Notre-Dame de Senlis	100	Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Laon	138
Le programme	101	La chronologie de Laon	140
Le plan	101	L'abbatiale Saint-Remi de Reims	141
L'élévation	102	Le maître d'ouvrage	141
La chronologie	102	Les travaux. La façade et la travée double	142
La cathédrale Notre-Dame de Noyon	105	Le chevet	142
Le programme	105	La nef	144
Le projet	105	La cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons	146
Le chevet	106	La collégiale Saint-Martin, à Champeaux	149
Le transept	109	La cathédrale de la Trinité de Canterbury	149
Le chœur et la nef	110	L'abbatiale de Pontigny	152
La façade harmonique et la première travée	110		
La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption, à Mantes	110		
Le programme et le projet	112		
L'élévation	112		
LA DÉCENNIE 1150			
La Madeleine de Vézelay	114		
Le maître d'ouvrage	114		
Le maître d'œuvre	114		
Le projet	116		
Le chœur des moines	116		

II. L'IMAGE DANS LE PREMIER ART GOTHIQUE 153

5 LA PREMIÈRE SCULPTURE GOTHIQUE : ÉTAT DES QUESTIONS 156

Les portails	157
L'iconographie des rois de Juda	159
Les destructions	160
Les restaurations	161
Les premières études	161
Les études récentes	164

6 LE CONCEPTEUR DE L'ICONOGRAPHIE 168

L'image	169
Le concepteur de l'iconographie	169
Le portail sculpté	171
Saint-Denis	171
Les portails de l'Apocalypse	175
Les portails de la Vierge. Notre-Dame de Paris ...	175
Notre-Dame de Senlis	175
Les portails des saints	177
Les voussures	177
Le linteau	178
Le trumeau	178
La statue-colonne	180
Le cloître	180
Les statues royales	182
Le gisant	182
Les gisants royaux de Saint-Germain-des-Prés ..	184
Les gisants royaux	184
Les gisants seigneuriaux	185
Les gisants religieux	185

7 LE MAÎTRE D'OUVRAGE, LE MAÎTRE D'ŒUVRE, LE SCULPTEUR 188

La sculpture monumentale	190
La sculpture mobilière	191
La composition du portail	191
La mise en couleurs du portail	196
Le sculpteur	196
La technique de taille	197
L'origine des sculpteurs	202

8 LES ŒUVRES 204

LA DÉCENNIE 1130

La Bourgogne	206
L'autel-tombeau de saint Lazare	
à l'abbatiale Saint-Lazare, à Autun	206
Les portails de la collégiale	
Saint-Lazare d'Avallon	207
Les portails de La Charité	207
L'abbatiale Notre-Dame d'Issoudun	208
La « frise monumentale » de Souvigny	209
La Champagne	210
Le programme sculpté	
de Saint-Remi de Reims	210
L'Île-de-France	210
Le programme sculpté de l'abbé Suger	
à Saint-Denis	211
Le cloître	212
« La porte du cimetière »	213
Les portails de la façade occidentale	214
La Vierge et l'Enfant. La prieurale Saint-Martin	
-des-Champs à Paris	216

LA DÉCENNIE 1140

Le maître de Saint-Martin-des-Champs	216
La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le portail	
de la Vierge	216
La collégiale Notre-Dame, à Corbeil. Le portail ...	217
La prieurale Saint-Ayoul, à Provins. Le portail ...	220
L'abbatiale de Nesle-la-Reposte. Le portail	221
Le maître de la « porte du cimetière »	221
La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le portail	
de la Vierge	221
L'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.	
Les gisants	222
La cathédrale de Senlis. Le portail	
du Couronnement de la Vierge	222
La collégiale Notre-Dame de l'Assomption,	
à Mantes. Les portails	224
Les autres œuvres du maître	
de la « porte du cimetière »	225
La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Le portail	
occidental	227
La cathédrale Notre-Dame de Chartres.	
Le portail royal	227
La collégiale d'Étampes. Le portail	230
Les autres sculptures de la décennie 1140	230
L'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.	
Le portail	230
L'abbatiale Saint-Bénigne, à Dijon. Les tympans ...	231
L'abbatiale Notre-Dame, à Déols. Le portail	231
Beauvais	232

LA DÉCENNIE 1150	
Saint-Thibaut de Provins	234
La cathédrale Notre-Dame de Laon. Le portail du Jugement dernier	235
La cathédrale Notre-Dame de Noyon. Le portail du bras sud du transept	235
Notre-Dame, à Vermenton. Le portail	235
Les cathédrales de l'Ouest de la France.	
Les portails: Le Mans, Bourges, Angers	236
L'abbatiale Notre-Dame, à Ivry-la-Bataille.	
Le portail	238
La collégiale Notre-Dame-en-Vaux, à Châlons-en-Champagne. Le cloître	
La prieurale de Saint-Loup de Naud. Le portail	240
La cathédrale Saint-Étienne de Sens.	
La façade occidentale	240
LA DÉCENNIE 1180	
La cathédrale Notre-Dame de Laon.	
La façade occidentale	244

III. LE VITRAIL ET LES ORNEMENTS		245
9 LE VITRAIL		246
Saint-Denis		248
La cathédrale Notre-Dame de Chartres.		
La façade	248	
Le Mans, Châlons-en-Champagne, Troyes, Paris, Poitiers		248
La cathédrale de Canterbury	249	
10 LES <i>ORNAMENTA ECCLESIAE</i>		265
La production mosane		266
L'atelier de Saint-Denis		266
Les œuvres mosanes de la fin du XII ^e siècle		267
CONCLUSION		269
BIBLIOGRAPHIE		271
INDEX		281